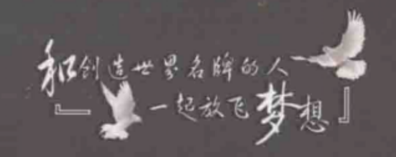

她是享誉全球的时尚女性、20世纪最杰出的时装大师、引领潮流的时尚领袖、小黑裙的设计师、No.5香水的缔造者、全球顶级奢侈品牌Chanel的创始人，她，就是可可·香奈儿。

吉林出版集团有限责任公司

Coco Chanel

香奈儿有一种化繁为简的天分，她的设计耀眼出众。

——法国著名摄影大师 塞西尔·比顿

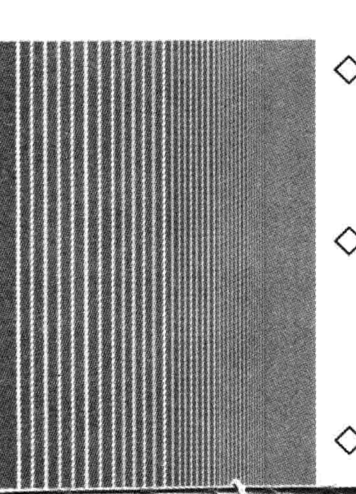
她（可可·香奈儿）没有议会与国土，却统治得比任何一位政治家更久，她做出的每个决定，都超越国界而在世界上具备法律般的效果。

——美国《时代周刊》

这个世纪的法国将有三个名字永存，戴高乐、毕加索和可可·香奈儿。

——法国前文化部长 马尔罗

◇ 和创造世界名牌的人

『一起放飞梦想』

◇ 时尚女王可可·香奈儿

shishang nvwang keke xiangnaier

◇ 翁和弟◆编著

吉林出版集团有限责任公司

图书在版编目（CIP）数据

时尚女王可可·香奈儿 / 翁和弟编著. -- 长春 :吉林出版集团有限责任公司，2013.11

（和创造世界名牌的人一起放飞梦想）

ISBN 978-7-5463-6964-8

Ⅰ. ①时… Ⅱ. ①翁… Ⅲ. ①香奈儿，C.（1883～1971）—生平事迹—青年读物②香奈儿，C.（1883～1971）—生平事迹—少年读物 Ⅳ. ①K835.655.7-49

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第269096号

时尚女王可可·香奈儿
SHISHANGNVWANGKEKEXIANGNAIER

编　　著： 翁和弟
项目负责： 陈　曲
责任编辑： 陈　曲
出　　版： 吉林出版集团有限责任公司
发　　行： 吉林出版集团社科图书有限公司
电　　话： 0431-86012753
印　　刷： 北京一鑫印务有限责任公司
开　　本： 710mm × 960mm 1/16
字　　数： 100千字
印　　张： 12
版　　次： 2014年3月第1版
印　　次： 2014年3月第1次印刷
书　　号： ISBN 978-7-5463-6964-8
定　　价： 23.80元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与出版方联系调换。0431-86012753

序言
PREFACE

梦想与生命共存　传奇与我们同在

当你拥有这套《和创造世界名牌的人一起放飞梦想》系列丛书并真正读懂它的时候，祝贺你，你已经向成功又迈近了一大步，并可以为自己的人生勾画一张蓝图了。

开卷有益，我们不是猎奇，不是对世界名人和超级品牌的奇闻轶事简单地一声惊叹，而且通过阅读，让我们的视野变得更加开阔，让我们能够更好地认识这个世界，并找到适合自己的成功之路。

这是一套全方位满足你阅读愿望的好书，文字鲜活，引人入胜。这里有商界巨鳄的传奇创业故事，也有他们普通如你我的日常生活，当你随着一行行文字重走他们的人生之路时，你的心一定会在波澜起伏中感到一种快意。或许他们的成功不能复制，但是他们的坚韧、执着、宽容——这些成功的要素，我们可以复制。

通过阅读名人的成长故事，重温名人的创业之路，我们会

发现，健全的人格、自由的意志、高远的理想、敢于实践的勇气、高瞻远瞩的见地、坚毅勇敢的性格、理性处世的原则、独立思考的习惯、幽默风趣的表达方式……一个人成功的诸多要素都以具体而形象的方式展现在你的面前。

每个人都有自己的生活轨迹，然而成功之路殊途同归，这一路上你的行囊里必须要装入梦想、希望、宽容和坚韧。

请给自己一个梦想吧！梦想是成功的种子，梦想是希望的支点。从这套书中你会发现，每一个了不起的品牌里都承载了品牌创始人那激越的梦想。是梦想，让他们充满激情，斗志昂扬；是梦想，在困境中带给他们希望，让他们有了坚持下去的勇气；是梦想，激励他们不断向前进！

为梦想不懈地努力吧！从这套书中你会明白，任何人的成功都不会一帆风顺，在鲜花和掌声的背后，有太多不为人知的痛苦。那些创业中的失败、徘徊和挫折，对我们来说更具有启迪的价值。真正的勇敢者，并不是无所畏惧，而是在面对挫折的时候，能及时调整自己，正视艰难困苦，不放弃希望。所谓成功，不过是努力的另一个名字罢了。

伟大的戏剧家莎士比亚曾说："一个最困苦、最卑贱、最为命运所屈辱的人，只要还抱有希望，便无所怨惧。"

生命只有一次，让我们在阅读中汲取无穷的力量吧！《和创造世界名牌的人一起放飞梦想》系列丛书会带你走进一个传奇世界，仔细阅读并把你的梦想付诸实践，你也许会成为下一个传奇。

带上我们的梦想启程，为我们璀璨夺目的人生而奋斗！

前 言

Introduction

CHANEL“香奈儿”，这个世界著名的奢侈品品牌是由一个伟大的法国女性加布里埃·香奈儿（Gabrielle Chanel）创立并以她的名字命名的。该品牌的标志就是香奈儿的昵称“可可”（Coco）中两个字母“C”的组合。两个字母C紧紧扣在一起，看似简单，实则别具匠心，恰恰体现了香奈儿品牌高雅、简洁、精美、崇尚自由的风格，而这也正是时尚女王可可·香奈儿女士一贯倡导、追求并致力于的给全球女性带来风尚。对于整个20世纪来说，“香奈儿”就是“经典”“优雅”“时尚”的代名词，意味着“永远的时尚和崇尚自由的个性”，更意味着一个“浪漫传奇”。

1910年，可可·香奈儿在巴黎开设了一家女帽店，店面虽然不大，但是香奈儿设计的帽子是那样简洁别致，很快就成为众人瞩目的焦点，顾客纷至沓来。就是从这样一个小小的女

帽店起步，香奈儿开始向高级订制服装领域进军，并取得了辉煌的成就，她设计的针织水手裙、小黑裙时至今日仍然是不可超越的经典。可可·香奈儿与普通时装设计师的不同之处就在于，她敏锐地捕捉到了当时女性对于个性自由和解放的渴望与追求，将服装设计从以男性审美观点为主的潮流，转变成表现女性自身的美感与个性的舞台。

当香奈儿还是一个刚刚从偏远的山区走入巴黎时装界的青涩女孩的时候，她就以天生的敏锐感立刻抓住了社会变化的契机，以她钟爱的黑色和米黄色为基调，首次把当时人们并不看重、仅仅用来做男性内衣的毛针织材料用在女装设计上，推出了针织面料、线条清爽的女套装、长及腿肚的裤装、中性风格的女装夹克和长及脚踝的夜礼服等。世界闻名的“香奈儿套装”的基本原型就产生于这个阶段。她果敢地打破了晚礼服一定要设计成拖地长裙的规则，把它缩短到与日常服装一样的长度，尽可能使其朴素化、单纯化，使其不再仅仅是少数贵族的专利。她还首次改变了长期以来流行的把装饰品经济价值的大小作为衡量其美丽与否的传统观念，使人造宝石大众化。终其一生，香奈儿都在致力于为现代职业妇女设计“尽可能简练朴素的服装”，因此被人们称为“运动型之母”。

20世纪20年代，可可·香奈儿是巴黎时装界当之无愧的女王，是她，使服装概念的普及整整提前了四分之一个世纪。因

为她知道时代的要求，人们也因此而把这个时代称为“香奈儿时代”。可以说，可可·香奈儿女士一手主导了20世纪前半叶的女性风貌、姿态和生活方式，创立了一种简单舒适同时低调奢华的新哲学，正如她生前所说：“华丽的反义词不是贫穷，而是庸俗。”

作为一名时装设计师，可可·香奈儿女士一直都在不断地超越传统、创新风潮。20世纪20年代，一瓶包装简洁但是充满神秘感的女性香水“香奈儿5号”风靡了全世界，这样一瓶无论味道、包装、名字还是营销方法都堪称前所未有的香水，让可可·香奈儿再次登上时尚的巅峰，并为她的时尚王国奠定了坚实的基础。充满现代感的瓶身，不需要翻译成任何语言的标志和名字，5号香水不仅为可可·香奈儿创造了巨大的财富，也让她从此扬名全世界，她的名字因此人尽皆知。

第二次世界大战爆发以后，因为一些不愿意说明或许也无法说明的原因，可可·香奈儿关闭了服装店，远离了时尚圈，并于战后远离巴黎，避居瑞士，度过了八年闲适的时光。但是，这样一位伟大的设计师注定不会就这样庸庸碌碌地结束一生，1954年2月，70岁高龄的香奈儿女士重新回到了灯火璀璨的时尚舞台。她盛装而来，但却并非为了追逐金钱和名利，她只想恢复从前自己创造的那种“让女人能生活、能呼吸、感觉舒适、看起来年轻的时尚”。虽然她归来的第一场时装发布会

招致了媒体几乎一边倒的批评，但这位七旬老人斗志昂扬，她以创新、天赋、魅力、毅力战胜了各种挑战，于回归后的第二个系列服装发布会上重新获得掌声。可可·香奈儿这个名字就如同一只浴火重生的凤凰，她和她所创造的时尚风潮以不可阻挡之势，再次席卷了全世界。

时至今日，“香奈儿”已经是一个产品囊括高级定制服、高级女装、高级成衣、香水、彩妆、护肤品、鞋、手袋、眼镜、腕表、珠宝配饰在内的时尚帝国，其品牌价值高达56亿美元，堪称世界顶级奢侈品牌。而当年缔造这个传奇的可可·香奈儿女士，一个享誉全球的时尚领袖、20世纪最杰出的时装大师之一，早已于1971年一个冬日的清晨离我们远去了。香奈儿女士的一生，是闪耀着璀璨光辉的一生，充满了浪漫的故事和传奇的色彩，可以说，世界上没有哪位设计家的一生像她那样多彩多姿。

可可·香奈儿女士不仅具有现代女性的美丽、勇敢、乐观、独立的气质，而且她敢于藐视传统、追求自由的人生；勇于开拓进取，创建属于自己的时尚王国，正如她自己所说：“……诚如拿破仑所言，他的字典中没有‘困难’二字，我的字典中也找不到‘不成功’三个字。”她既是建立庞大时装王国的女强人，同时又是美丽多情的女性，她丰富的感情经历与她的设计才华一样，足以使她成为尽人皆知的新闻人物。但

是，一直到生命的最后时刻，可可·香奈儿也没有披上洁白的嫁衣。这个骄傲的女性为了她最钟爱的时尚事业，为了她最珍视的个性自由，放弃了幸福婚姻及它所带来的一切可能。虽然她的晚年生活孤独寂寞，但是她并不后悔，因为人生有得到就有失去，这一切都是她自己的选择。

可可·香奈儿，这位始终保持着永不衰竭的创造力和工作激情的服装史上成就非凡的女性，从一个默默无闻的贫家少女，跃居事业的顶端，创造了服装史的奇迹，成为20世纪最杰出的时装大师之一。香奈儿的服装风格，不仅风靡了20世纪二三十年代，而且一直延续至今。与同时代的时装设计师相比，她就像一棵常青树，不仅幸运地走完了艺术生命的全程，还获得了空前的成功。国际时装界推崇她为世界三大服装设计师之一，对此，她是当之无愧的。

香奈儿女士有一句关于服装的名言：“流行稍纵即逝，但风格永存。”如果用来形容香奈儿的一生，或许我们可以这样说：她的生命虽然已经逝去，但是传奇永存。就让我们循着这位非凡女性的成长轨迹，探寻可可·香奈儿女士缔造一个时尚王国的奥秘吧。

目 录
Content

Coco Chanel

第一章　成长岁月

■ 第一节　寂寞童年无人为伴

■ 第二节　高墙禁锢渴望自由

■ 第三节　酒吧驻唱初遇爱情

Coco Chanel

第一节　寂寞童年无人为伴

一切卓越都以孤独为前提。

——可可・香奈儿

“我是香奈儿，我就是时尚。”如此霸气十足的表述，正是对可可・香奈儿特立独行性格的最好诠释。对于这样一位和戴高乐、毕加索一起，并称为“20世纪法国最具影响的三大国际性人物”的女性，这样一位在《时代》（TIME）杂志评选的“20世纪最具影响力的100人”当中唯一上榜的时装设计师，人们自然而然地想要去探寻她成长的经历。她究竟出生于什么样的家庭？她接受了什么样的家庭教育和学校教育？她是怎样踏入时尚王国，并最终成为一时无两的时尚女王？

和我们想象中的不同，甚至可以说完全相反，香奈儿既没有显赫的出身，也没有接受过特别良好的教育，她的家庭甚至都称不上美满幸福。和今天在父母长辈的呵护下成长的青少年朋友们相比，香奈儿在童年时代过了一段黯淡孤寂的日子。

1883年8月19日，在索缪（Saumur），法国中部卢瓦尔河

谷区域的这座不知名的城市里，香奈儿呱呱坠地。她的父亲阿尔贝是一个来自塞文山的小货郎，整天走街串巷推销一些针头线脑和针织品，因为相貌英俊、见识颇多且能说会道，很受姑娘们的欢迎，香奈儿的母亲让娜，一个奥弗涅山区的农家少女，就是这样悄悄爱上了这个仿佛无所不知的小货郎阿尔贝。在一群叽叽喳喳的山村少女中，让娜的美丽、善良、淳朴同样吸引了阿尔贝的注意，他也十分喜欢这个总是躲在人群中偷看他的少女，于是，他总是悄悄把一些别致的小玩意儿送给让娜，总是给让娜讲很多他道听途说的趣闻轶事。

就这样，两个年轻人相爱了。不过，山里人并不喜欢这种走街串巷、油嘴滑舌的小货郎，在他们眼中，要论过日子，这种人远远比不上脚踏实地的山里人实在可靠。也有人这样告诫过让娜，但是，恋爱中的人常常被爱情遮住了双眼，这样的话对让娜无疑没有起任何作用。更何况，阿尔贝所描绘的外面的世界令让娜心向往之，这个十几岁还从未走出过大山的少女一心想要看看巴黎有多么繁华，巴黎女人有多么时尚。她厌倦了日复一日的生活，一心想要过与现在不一样的日子，至于这“不一样”究竟有着怎样的不同，她心里也并不清楚。就这样懵懵懂懂地，带着对未来的朦胧憧憬，让娜抛下父母双亲，抛下兄弟姐妹，义无反顾地跟着阿尔贝远走他乡。

一路奔波，让娜不知道他们走了多远，而巴黎，却还在

未知的遥远的前方。外面的一切确实令让娜觉得新鲜有趣，但是，当陌生带来的新鲜感渐渐退却后，对家的思念总是最令人伤怀的。让娜也不例外，当她发现和阿尔贝在一起的生活远没有想象中的美好，而外面的世界也并非如货郎描述的那般精彩时，对家乡和亲人的思念让她多少有些后悔自己离家出走的莽撞行为。可是，她已经做出令家庭蒙羞的事情，现在自己名不正、言不顺，又怎么有脸面回去见父老乡亲呢？何况，家乡在哪里，她这个从未出过远门的乡村少女根本一无所知啊！

可怜的让娜，身无分文，又没有一技之长，她除了依靠她的爱人，那个信誓旦旦要娶她、让她过上好日子然后衣锦还乡的小货郎，又能怎么样呢？和大多数女人一样，让娜认命了，这是她自己的选择，她没有理由责怪任何人，唯有寄希望于她的小货郎，希望他能实现他的诺言。可是她的阿尔贝，那个除了一副货担和一张巧嘴外一无所有的货郎，同样也负担不起一个家庭的重担，他只会挑着货担四处游走，以假装的忙碌来逃避责任的逼迫。

就是在这样居无定所、四海为家的情况下，香奈儿的姐姐朱莉以及香奈儿相继出生。官方的户籍证明显示，香奈儿出生于索缪的一家修女主持的救济院里。香奈儿后来告诉记者说："我父亲当时不在。我母亲，这个可怜的女人不得不四处找他。这是个伤心的故事，而且令人心烦——我都听过多少遍

了。"香奈儿说得好像满不在乎，可是我们想象一下：一个女人，身无分文又举目无亲，当她要生产的时候，她所能依赖的人，除了自己的丈夫，还能有谁呢？可是，这个丈夫偏偏不知跑到哪里去了。这样的情形就发生在自己的母亲身上，即使性格独立坚强如香奈儿，恐怕每每想起来的时候都不免黯然吧！

幸运的是，在寻找逃避责任的丈夫的路上，香奈儿的母亲让娜遇到了一些好心人。因为那时候女人们习惯穿着宽大的长裙，也因为让娜怀孕期间没有得到足够的营养，所以人们没有看出让娜是一个孕妇，都以为这个面色苍白的女人只是生病。所以，他们把她带回家，并请来了医生。医生很快给让娜检查了一番，然后告诉人们，这位夫人没有生病，她只是要生孩子了。

好心的人们得知即将生产的让娜要去寻找丈夫，纷纷劝慰她说，身体要紧，明天再去找丈夫也不迟。他们把让娜送到一家救济院，就在那里，让娜生下了她的第二个女儿——香奈儿。香奈儿接受洗礼的时候，她的父母都没有参加，大家对她的出生表现得都很平淡，既没有兴趣知道这个孩子是男孩还是女孩，也没有表现出丝毫的爱护之情。只有一名修女为加布里埃·香奈儿祈祷：愿亲爱的主与你同在。

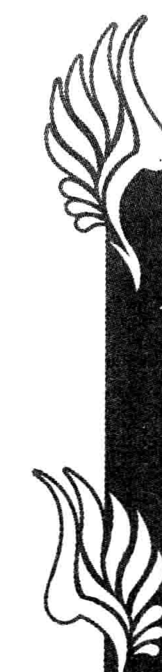
所幸的是，当香奈儿默默地长到15个月大的时候，她的父母终于补办了结婚手续，并于1884年11月举行了婚礼，香奈儿

总算有了一个完整的家庭。虽然她是一个私生女，虽然生活艰难，但令人欣慰的是她的母亲始终没有抛弃她。这个柔弱的女人就像一棵风中的小草，沉默却坚韧，每一场狂风都会让你觉得它将被连根拔起，可是当狂风过后你却发现，它正慢慢地舒展身躯。可以说，香奈儿坚强、不服输的性格多少受到了她母亲的影响。

由于父亲阿尔贝的职业特点（如果货郎也算一种职业的话），香奈儿一家基本上过着居无定所的生活。就像是游牧民族逐水而居一样，阿尔贝的货担挑到哪里，他们一家就搬到哪里。货郎的收入本就微薄，可是除了供养一家人，风流的阿尔贝居然还有了一个情人，这又是一笔不小的开销，可想而知香奈儿一家生活有多么拮据！这样的日子一直持续到1885年，香奈儿一家回到了她母亲让娜的故乡奥弗涅，一家人才终于过上了几年相对安稳的日子。

尽管奥弗涅不乏亲人，也有和香奈儿年龄相仿的小伙伴，但是年幼的香奈儿却没有朋友，她总是一个人，在一个墓园里流连忘返。今天的一些孩子可能也喜欢偶尔躲在一个隐身处，在那里独自玩耍和遐想，但是对于他们来说，墓地绝对不是一个理想的去处，那个无声世界的寂静清冷显然并不符合孩子们爱热闹的天性。但是对于只有五六岁的香奈儿而言，这个只有“地下居民”的秘密花园的的确确就是她一个人的王国，

而她就是这里的女王。她把自己最喜欢的娃娃带到墓园，她向那些死去的人诉说烦恼。哭也好，笑也好，她都是一个人，孤独的一个人。

是的，孤独，很多人都无法忍受孤独的侵袭，但是显然，香奈儿不同，她说："我喜欢孤独，孤独锻炼了我的性格，使我拥有了暴躁、冷酷而傲慢的灵魂和强健的身体。我的一生，是一个孤独女人的故事——这通常是一场悲剧。"但是如果人生可以重来，我相信香奈儿女士依然会选择这样一场孤独的"悲剧"，而不愿自己的人生按照那种结婚生子的庸碌程序走向所谓的大团圆结局，因为那样，她将在事业上一事无成，更不用说开创一个时尚王国。

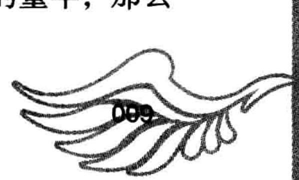
正因为香奈儿从小就是一个能够享受孤独的人，所以，这种独特的品格注定了她拥有不一样的人生。正如香奈儿自己曾经说过的："一切卓越都以孤独为前提。"灵感在孤独中产生，创造在孤独中萌发，思想在孤独中闪烁，有了孤独，才会有一些意想不到的收获。只有真正懂得享受孤独的人，才能拥有真实的自我。孤独对于可可·香奈儿来说，甚至可以说是一种乐趣，一种不同于和朋友在一起谈笑的乐趣。孤独的时候，她可以随心所欲地去做任何自己想做的事情，而不必顾虑他人的眼神。这样一份自在，足以令她身心彻底放松。而对于从小就和兄弟姐妹挤在一间小小公寓中、几乎没有自己空间的香奈

儿来说，这份彻底的放松，是一种多么难得的享受啊，这已是孤独所给予她的最好的礼物了。

除了身心的放松，孤独还让香奈儿学会了独立思考，学会了倾听自己内心的真实感受。当一个人沉浸于孤独中的时候，没有喧闹的杂事打扰你的思绪，也不会因一时的冲动而留下遗憾和悔恨；孤独能让你平和地思考，冷静地聆听自己的心声。长大以后，独掌一个时尚王国的香奈儿依旧是我行我素，认定了的事情就去做，而很少去听、去留意别人说什么，这大概就是孤独让她养成的习惯，或者说，正是心事无人听的寂寞经历，给她的性格打下了深深的烙印：她之所以独立，是因为她从小习惯了凡事依靠自己；她之所以有主见、爱思考，是因为她只能倾听自己内心的声音。是孤独，让香奈儿变得坚强自信；是孤独，让香奈儿认清了生命中最想要的东西。

人们普遍认为香奈儿的童年是不幸的，的确，和我们大多数青少年朋友相比，她没有长辈的呵护，没有父母的关注，没有朋友的陪伴，她的童年的确和我们的幸福童年没办法比较。但是，不同于那些被不幸打倒、从此一蹶不振的人，种种不幸福于香奈儿而言却仿佛是一所学校，她在其中学习、成长，变得坚强，获取营养，以滋养自己以后的人生。她于不幸之上构建了自己的王国，正如后来她突破重重阻碍，独自打造自己的时尚帝国一样。如果香奈儿真的有一个非常幸福的童年，那么

很有可能，奥弗涅山区多了一名勤劳的主妇，而时尚帝国少了一位叱咤风云的女王。

“当我看到童年的幸福给人们带来了多少羁绊时，我便不再为经历过的不幸感到痛苦。”也许香奈儿的话能够给我们一些启示，那就是别让幸福消磨我们的意志，也别让不幸打败我们的信心，凡事靠自己，只要你真正地付出努力，就能开创一片属于自己的天地。这是可可·香奈儿从小就懂的道理，她所开创的品牌能够历经数十年而不衰，都是她自己努力的结果。

第二节　高墙禁锢渴望自由

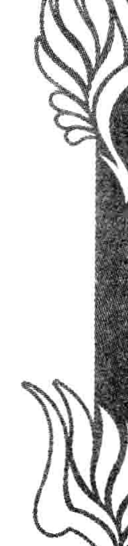
追求自由，我可以不惜任何代价。

——可可·香奈儿

在生下可可·香奈儿之后，她的母亲让娜又相继生下四个孩子，除了其中最小的儿子夭折于婴儿时期外，其他孩子们都幸运地活了下来。之所以说他们活下来是一种幸运，是因为当时的医疗条件十分有限，而长期营养不良也使香奈儿母亲的身体状况一直不佳，她能顺利地生下这几个孩子已经不容易，孩

子们都能健康地活下来甚至可以说是一个奇迹。然而，接连怀孕、生产的让娜身体还是受到了很大的损伤，以至于后来疾病缠身，年纪不大就去世了。

孩子众多，收入微薄，可可·香奈儿一家生活的困窘可想而知。曾经，香奈儿和病重的母亲及两个姐妹一起到一个叔叔家暂住了一段时间。寄人篱下的日子十分不好过，除了处处看别人的脸色，最让香奈儿无法忍受的是，她不能再像以前那样自由自在地玩耍，她和姐妹们总是被关在一间贴满红墙纸的房间里。一开始，因为不熟悉环境，孩子们都表现得很乖，后来，当实在无聊的她们发现红色的墙纸被潮气浸湿后会从墙上脱落下来的时候，她们总算找到了乐趣。最初，她们只是小心翼翼地把墙纸一小片一小片地揭掉，后来她们的胆子变得越来越大，干脆爬上椅子，把整张墙纸往下拽。这个破坏性的游戏让孩子们快乐得发了疯，但这在母亲让娜的眼里却不啻为一场灾难。当她走进来发现这一切的时候，她惊得呆住了，脸色也变得十分难看。孩子们吓坏了，都以为一顿责罚是避免不了的。可是出乎孩子们的意料，母亲并没有责骂她们，她呆呆地站了很久，然后开始一个人无声地啜泣。是啊，孩子们闯了祸，可是身为母亲，却没有任何办法去补救，她甚至没有钱去赔偿人家一张新的墙纸，她内心的痛苦肯定胜过一切。最后的结果可想而知，盛怒的叔叔把她们全都撵了出来，从那以后，

香奈儿再也没有见过这位叔叔。

生活的动荡和贫困，使香奈儿的母亲让娜患上了慢性肺炎，再加上多次怀孕生产，身体一直没有得到很好的调养，致使她的健康状况每况愈下。这个一心想要飞出农家、过不一样生活的可怜女子，终于在1895年2月一个寒风刺骨的清晨，在家中小房间的床上永远地离去了，留下了五个未成年的孩子。而她的丈夫阿尔贝，毫不例外、一如既往地在妻子生命中最重要的时刻不知去向。那一年，香奈儿刚刚12岁。

即使成年以后，香奈儿也从来没有对人说过，她和她的兄弟姐妹守着母亲的尸体有多久，她有多么伤心和痛苦，她只是说："我的一切都在这一天被夺走了。"是啊，哪怕母亲平时并没有太多时间去照顾女儿，但是在女儿心中，有母亲在，就有爱，有温暖，有关怀，就会感到安全；而一旦失去了母亲的庇护，生活中所有的风风雨雨就都要自己去面对，这对于一个正处于花季、本该无忧无虑享受生活的少女来说，是一件多么残酷的事情啊！

得知妻子死讯的阿尔贝终于赶了回来，匆匆处理完让娜的后事之后，他又要上路了。是的，他一直在路上，做着有朝一日成为百万富翁的梦。你当然不能指望这样一个男人把五个孩子都带在身边去追逐他的梦，他甚至一个都不想要，对于这样一个自私的男人来说，亲情只能是羁绊，阻碍他去追求自己的

幸福。他把男孩子们送到一户农民家里，与其说是寄养，不如说就是免费的童工；至于三个女孩，则被他用一辆拉货车送到了玛丽亚圣心修道院的孤儿院里。

可可·香奈儿扑到父亲怀里，乞求他：带我一起走吧，不要把我留在这里！可是，她那狠心的父亲还是坚决地走了，留给香奈儿的，是一个渐渐远去的背影。这是留在香奈儿记忆中永远无法抹去的悲惨一幕，也是父亲留给她的最后的记忆，从此他就从孩子们的生活中彻底消失了，再也没有出现过。香奈儿后来对别人说，她的父亲去了美国，去新大陆的乐土中寻找财富去了。

详细情形如何我们不得而知，因为就连后来可可·香奈儿作为一名设计师名满天下之时，她也没有得到过父亲的丝毫线索。但是有一点确实无疑，阿尔贝遗弃了他的孩子们，独自寻找自己的幸福去了，尽管香奈儿从来不愿意用“遗弃”这样的字眼，也从来没有提过什么“孤儿院”。她虚构了很多故事，故事里，她被送到了她的“阿姨们”那里，尽管阿姨们都是好人，但眼神冷冰冰的，性格严厉到苛刻，在那里，她得不到丝毫关爱。

在可可·香奈儿自欺欺人的谎言里，至少有一点是真的，在孤儿院里，既没有多少快乐，也没有多少关爱。纪律与祷告是孤儿院的全部生活，她们每天至少祷告一个小时，在香

奈儿姐妹人生最黑暗时期的舞台上，上演的只有惨淡乏味的戏码。因为缺少亲戚的看顾，香奈儿和她的姐妹们在修道院的日子十分清苦，其他人因为性格柔顺，不惹是生非，至少没有受到过多的惩罚，而香奈儿因为性格倔强，确实吃了不少苦头。

香奈儿后来回忆说："我记得她们曾经拉下我的短裤抽我的屁股。那首先是一种羞辱，又让你非常不舒服，你的屁股是血红血红的。"修女们的严厉甚至苛刻可见一斑。这让人不由自主地想起名著《简·爱》中主人公简·爱少时在孤儿院的经历，吃粗劣的食物，得不到关心和爱护，也没有表达思想的自由，一旦违反了严厉的教规，就要受到苛刻甚至恶毒的惩罚。同样，越是在这样艰苦的环境下，女孩儿心中对自由的渴望就越热切，越强烈。同时，苦难磨砺了她们的性格，她们独立、坚韧、顽强，只要是自己认定的事情，那么不管遇到什么困难都不会退缩，不管遇到什么诱惑都不会妥协。就像简·爱拒绝了妻子尚在世的罗切斯特为她提供的安逸但却见不得光的生活，可可·香奈儿在她后来的人生中也从不让自己彻底依附于哪一个男人，不管他多么优秀，不管他多么令她欣赏、深爱，她始终保持着这个美丽的名字：可可·香奈儿，而不是某某夫人。她对自由独立的追求贯穿了一生，无论她是一个可怜的孤儿院弃儿，还是在世界时尚界呼风唤雨的女王，这一点，从来不曾改变。

后来，回忆起当初的自己，可可·香奈儿毫不掩饰地承认，她的确不是通常人们所说的那类乖乖女，那种人云亦云、毫无主见的女孩儿，相反，“我很坏，常常发脾气，喜欢偷东西，爱说谎，常溜到别人房门口偷听，有时还梦游。从别人手上抢来的食物，吃起来特别可口。我常常偷偷切下一大块夹肉面包，躲到厕所里开心地吃起来。是谁让我变得这么坏的呢？”

是啊，究竟是谁让可可·香奈儿变成这样的呢？如果孤儿院能让香奈儿吃饱穿暖，让这个敏感的女孩感觉到自己被宠爱、被需要，她还会如此桀骜不驯吗？她所做的一切“坏”事，不过是向那些不合理的规则挑战，希望用自己的抗争换取公平的待遇，哪怕是被关在小黑屋里，没有饭吃，挨打，她都不愿意屈服。恰恰相反，惩罚越严厉，她的反抗越强烈。多年之后，当香奈儿回忆起这段生活的时候，她说：“在一群孤儿中，我越来越倔，也越来越坚强。不过，后来我一听到‘孤儿’这个词，就会打哆嗦。至今，遇到孤儿院，我就想绕路而走。那里的日子，真是太可怕了，也许和坐牢差不多。”

不过，即使在孤儿院的日子清苦孤寂，对香奈儿而言，其实也不是一点乐趣都没有的。在修女们的阁楼上，香奈儿发现了一个秘密的“宝藏”，这使得这个小小的阁楼成了香奈儿心目中的天堂。这里大大地修补了她那备受创伤的想象力，那里

堆满了各种画报，还有一些装订得整整齐齐的小册子，那是香奈儿十分爱看的小说。在这个阁楼上，香奈儿读到的故事成了她的秘密财富，也激励了她勇于追求梦想。画报上那些时装设计图常常令她忘记了自己身在何处，这是她的世界里最具有吸引力的部分。它们不仅让她暂时忘却了自己身处的窘境，同时也在潜移默化中影响了她对服饰的独特审美品位。

久而久之，除了跟修女们学习缝纫、锁边、刺绣等技艺，可可·香奈儿还慢慢展露出一点在服装设计方面的天分：有一次，修道院举行领圣餐仪式，有亲戚照顾的孩子们都戴上了崭新的帽子，可香奈儿没有亲人看顾，也没有布料用来做帽子。不过这并没有难倒她，她别具匠心地用纸做了一顶王冠。虽然遭到了其他孩子们的嘲笑，但倔强的香奈儿却很骄傲，因为这是她自己的作品。香奈儿第一次尝到了自己设计制作一件“作品”的喜悦，别人怎么说，她完全没有放在心上。

到了冬天，孤儿院的孩子们总是被要求戴上一种形如大钟的帽子，既硬又不舒服，样子也不讨人喜欢，上面还插着一根据说是鹰的羽毛。“我觉得这东西太难看了。”香奈儿那时就已经对美有了自己独特的认识。而当香奈儿15岁的时候，一次，她被批准自己定做一条连衣裙。受曾经看过的某部小说的启发，香奈儿要求裁缝在裙子底部加一圈塔夫绸的荷叶边装饰，并在帽子上自己动手加了小小的紫藤图案。虽然只是一些

细微的改变，却让香奈儿欣喜不已，因为这些让她看起来多少有些与众不同——这个被父亲遗忘在孤儿院的少女，是多么渴望受到关注、得到关爱啊！谁能说服饰上的一点点与众不同，折射的不是这种对爱、对温暖的渴望呢？

也许，正是这种渴望，驱动着可可·香奈儿离开孤儿院以后不断寻找新的出路，并从一个小小的帽店起步，最终建立起自己的时尚王国。当她被众多名人簇拥，被万千女性追捧的时候，人们是否还会联想起当初孤儿院那个为一条荷叶边裙子而欢呼雀跃的小女孩？命运好像常常做出让人意外的安排，但实际上，一切在人生的最初就已经显现出来，随着人生的画卷慢慢铺展，香奈儿终将展露她独特的设计才华，并以坚韧的性格、天才的营销手段为支撑，慢慢走上时尚的峰顶。

从来没有失去过自由的我们，恐怕不可能想象到被高墙禁锢的岁月是怎样一种煎熬，而即便是受得住这样的煎熬，又有多少人因此消沉下去，随波逐流？倔强的可可·香奈儿却从来都没有服输，也不肯向命运低头。是啊，如果完全听从命运的安排，那么香奈儿恐怕会成为一名虔诚的修女，或者是一名普通的缝纫女工，仅此而已。就是因为她不愿意听从命运的安排，而选择自己去试一试，闯一闯，所以她的人生才有了其他可能。

反观我们自身，很多人就是缺少这种试一试、闯一闯的勇

气，害怕挫折，害怕失败，所以即使对现状不满，也没有勇气尝试着去改变。其实，我们每个人的人生都有无限种可能，但如果连想都不敢想，那所有的可能都只能是空中楼阁。只有像可可·香奈儿那样，有勇气去尝试不同的人生，才能欣赏到别样的风景。

更重要的是，在孤儿院种种清规戒律的围困下，可可·香奈儿更为清醒地意识到自由的可贵。自由，是香奈儿从孩提时代就非常珍视的东西，她的一生，就是追求自由的一生，无论是她的人生选择还是她的设计创作，其中核心的思想，就是对自由的追求。

因为热爱自由，香奈儿拒绝了一个个追求者，选择独自面对人生的风雨；因为热爱自由，香奈儿把女性从五花大绑的紧身衣中解放出来，设计出了能让女性的身体自由呼吸的一系列经典服饰；因为热爱自由，无论是普通女工还是昔日的贵族，在香奈儿眼里一律平等。她甚至常常雇用有身份的人，像社交界的英国女人，俄国、意大利或法国的贵族等都来到康邦街谋职。每个人来到香奈儿这里，都是一个自由平等的生命，无须仰视，更不用膜拜……

有哲人曾经说过，自由的心灵决定人生的成败，心灵的自由程度，决定人生的高度。只有拥有一颗自由的心灵，你才能翱翔天际。虽然香奈儿被禁锢在孤儿院的高墙之中，每天过着

刻板的生活，但是她的心灵一直都自由飞翔在天空中。

可以说，对于自由的热切渴望成就了香奈儿的事业和人生，自由就是香奈儿对于穿衣之道的领会，也是她创作设计时的第一标准，更是香奈儿品牌的精髓，是香奈儿品牌征服人心的最大魅力所在。

第三节　酒吧驻唱初遇爱情

我望着路上光鲜体面、络绎不绝的人群，

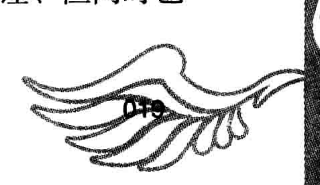
对自己说：我本来也应该是他们中的一员。

——可可·香奈儿

在孤儿院度过了几年寂寞凄清的岁月之后，香奈儿终于满18岁了。按照规定，过了18岁，修道院只会收留那些愿意做修女的女孩子，香奈儿面临着人生第一个重要抉择：是留下来，安分守己地做一个修女，还是离开，去外面的世界寻找自己未知的未来？

香奈儿决定离开。

多年来，她一直过着几乎和修女一样朴实严谨、但同时也

无聊和孤寂的生活，她早已厌倦了。她渴望自由自在的生活，所以她决定到外面更广阔的天地里去走一走，看一看，尝试一下，看人生有没有其他的可能。

就在这个时候，香奈儿的一些亲人出现在她的生活中。虽然早前她无家可归，父亲也一去不回，但实际上她并非孤身一人。她的祖父母都健在，她的父亲有十几个兄弟姐妹，其中最小的妹妹、也就是香奈儿的小姑姑阿德里安娜只比香奈儿大一岁。在孤儿院生活的后期，香奈儿开始到祖父母家走动，并与视为姐姐的小姑姑阿德里安娜成为无话不谈的好朋友，后来，阿德里安娜更成为她事业上的好帮手、好伙伴。

在亲友的帮助下，离开孤儿院的香奈儿来到穆朗城，进入小姑姑阿德里安娜所在的一所教会学校上学。学校生活同样乏善可陈，因为不是富贵人家的孩子，所以香奈儿同样不受重视，她依旧过着孤独的生活；因为不是富贵人家的孩子，学校更倾向于传授她这样的少女一门谋生的手艺。而在当时，像缝纫工之类的女孩总是不用为找工作而发愁的，因此，香奈儿在学校继续学习缝纫技巧，其实她早在孤儿院的时候就已经开始接受这方面的训练了，并且有了一定基础，所以学起来驾轻就熟，加之香奈儿在这方面天分很高，所以总算没有虚度光阴，在教会学校学得了一手非常好的针线手艺。后来，在香奈儿成为时尚大师后，她之所以能够手拿剪刀，直接在模特身上的布

料上裁剪缝纫，全都是依仗在教会学校时下的苦功夫。所谓艺高人胆大，没经过一番勤学苦练，哪来那么精准的剪裁？哪来那么精细的手工？又哪来那么气定神闲的自信？

因为缝纫手艺好，教会学校的校长为香奈儿和她的小姑姑阿德里安娜找了份工作，在圣玛莉亚缝纫店当店员兼缝纫工。这是一家专卖婚嫁用品与童衣童装的店，在穆朗城里颇有名气，许多上流社会的小姐和女士们一有空就会到这里来转一转，看一看。香奈儿的主要工作是回答客人的提问，这使得她整个人都变得活跃起来，并且慢慢展露出她独特的审美品位，以及善于与人打交道的天赋。这个时候，她已经朦胧地意识到，华而不实的装扮注定不会长久，相反，质朴、简约才是更有生命力的时尚风格。在工作中，她巧妙地把自己的这种观点传达给顾客，并以绝对的自信为客人挑选出适合的颜色与剪裁。

从一张1906年香奈儿和小姑姑阿德里安娜在维希公园散步的照片上面，我们可以发现，从两个女孩自己设计制作并穿在身上的长至脚踝的吊带裙上，香奈儿风格已经初具雏形：裙子是用一种方格的西装布料做的，布料那种阳刚的感觉和款式给予人的柔美印象奇妙地融合在一起；上身是开襟的短上衣，搭配一件斜纹衬衫，一只白色的蝴蝶结突出了整体造型。而最重要的是，她戴着一顶窄边草帽，而且只用了一朵简单的花来作

装饰，和当时的流行款式完全背道而驰。这种独特的简约风格使她们看起来就像穆朗城里的男子学校的男孩儿，与其他打扮得像圣诞树般花枝招展的女孩儿相比，她们看上去不仅清新纯朴，而且妩媚动人。

当时，穆朗城里有不少军队驻扎。在那些年轻军官的眼里，正值花季的香奈儿和阿德里安娜无疑是一道悦目的风景，他们常常邀请两个女孩去参加在公园里专为驻军举办的音乐会。当漂亮的歌星出现在舞台上、台下掌声响成一片的时候，香奈儿受到了触动，她突然萌生了一种不可遏制的渴望，她想得到肯定，想接受喝彩。她想：为什么我不能成为一名歌星呢？香奈儿参加过修道院的唱诗班，她觉得自己完全可以登上舞台，放声歌唱。她甚至觉得自己很快就能大红大紫，从此摆脱缝纫工这种平庸的人生，过上光鲜亮丽的生活。

当然，年轻的香奈儿有这样的想法一点儿都不奇怪，美丽的少女谁没有一点小小的虚荣心？谁不愿意站在灯光汇聚的舞台上，让自己的每一天都伴着歌声、掌声、欢呼声度过？我们不能责怪香奈儿没有为她的理想而坚持，那个时候，理想对于她来说是一种相当模糊的东西，她恐怕没有想过自己将来要成为什么样的人，所以也谈不上向着一个明确的目标去努力——比如说成为一名伟大的服装设计师。对于她来说，眼前最迫切的事情是想办法改变当下这种平庸甚至困窘的生活，哪种方式

能够迅速带来改变，她就会选择哪种方式。

就这样，香奈儿开始在一间酒吧里驻唱，并渴望能一曲成名。但是，这只是她的一个美好愿望。就如同当下，想当明星的女孩如过江之鲫，但真正成名的却寥寥无几，原因何在？首先，天分不够；其次，没有好的作品，翻唱别人的曲目，再好也不过是拾人牙慧，不会给人留下深刻的印象；最后，没有好的时机。红，也是一件讲求天时、地利、人和的事情，香奈儿虽然声音还算独特，但却没有足够的财力为自己聘请一支专业的团队，比如说请人为她量身打造一首成名曲，或是请人为她设计造型、宣传造势。没有这样一支团队，想一曲成名实在是太难了。

这种尴尬的情况一直持续到香奈儿碰到一首《谁见过可可？》的歌曲后才算有所改变，她也因为这首歌曲有了些许知名度。因为香奈儿的名字与“可可”发音相近，每当她把这首歌唱到结尾的时候，观众总是自发地和着歌曲高喊：“可可！可可！”这一点点热烈，使这首歌成为香奈儿的成名作，使香奈儿与“可可”这个名字迎面相遇，并从此相伴一生。不过，那个时候，恐怕香奈儿本人也不会想到，有一天，“可可·香奈儿”这个名字会走出小小的穆朗城，成为响彻世界的时尚标签。

在穆朗城，香奈儿终于渐渐唱出了知名度。这个年轻女

孩身材纤细，亭亭玉立，虽然容貌谈不上妩媚艳丽，但那乌黑发亮的眼睛，清秀的脸庞，一头浓密的长发，让她和周围其他歌手比较起来，显得别有一番韵味，也因此特别引人注目。那时，香奈儿在本就不算大的穆朗城中不但小有名气，还吸引了许多爱慕者前来追求。这些人当中有的有钱、有的有名，而通常名利兼具的人都会想要和一个与众不同的女人交往。当时的可可·香奈儿，无论外貌还是身材，甚至她的穿衣打扮，都与流俗有一个微妙的距离，这使得她在一群跟着流行东奔西跑的女性当中显得卓尔不群，很容易吸引他人的视线。

而从香奈儿自身来说，这时候的她显然已经不再满足于做一个小城里的歌星。虽然她的生活有了一定的改善，但还远远不能让她满足，她急切地想要进一步提升自己，进入另一种她向往的生活，比如说，到更大、更繁华的巴黎去。香奈儿和小姑姑阿德里安娜曾经去过巴黎，可惜的是，她们手里的钱不多，除去必要的花销，本来只够买两张二等车厢的车票，偏偏可可·香奈儿执意要上头等车厢去见识一下，结果她们不仅被人发现，还被罚了款。巴黎的时尚和繁华让两个女孩儿大开眼界，望着路上光鲜体面、络绎不绝的人群，香奈儿对自己说：我本来也应该是他们中的一员！我一定要让自己成为他们中的一员！

香奈儿坚定地盘算着她的未来，但是，梦想和现实的距离

此时看来还太遥远，她不可能一步就跨过去。比如说，像巴黎这样的大城市，仅日常花费就不菲，这让一时找不到工作的两个女孩难以支撑。结果，两个人只好又灰溜溜地回到了穆朗。但是，这段经历却让香奈儿久久难忘，她觉得，只有在巴黎那样的大都会，她才能有更多的发展机会和更广阔的发展前景。香奈儿仿佛隐隐听到了巴黎的召唤，但是，她这样一个没有钱、没有地位的外乡人，怎样才能走进巴黎呢？

恰恰就在这个时候，来自巴黎市郊上流社会的艾提安·巴勒松走进了可可·香奈儿的生活。虽然这个纨绔子弟身边并不缺乏美女，但是香奈儿的桀骜不驯让她不同于他身边的任何一个女人，她让他感到新鲜，他不自觉地受到吸引。于是他把香奈儿带进了自己的生活，带进了一个与香奈儿过去所熟悉的完全不同的世界。

他们是否曾经相爱？我相信开始的时候是的，最起码对于香奈儿来说，这是走入她生命的第一个男人，让她初次品尝到了爱情的滋味。虽然后来发生过一些不愉快的事情，但是并不影响他们终生的友谊。或许艾提安·巴勒松不是一个忠贞的情人，但是他始终是香奈儿真诚的朋友。后来香奈儿离开他以后，他也并没有娶任何人，很显然，与成立一个家庭相比，他更享受单身的快乐。而对于香奈儿来说，这段关系对她以后的人生显然意义更加重大，因为从此可可·香奈儿翻开了人生崭

新的篇章，正式开始了她传奇的一生。

艾提安·巴勒松是一位有钱的花花公子，家族世代经营纺织业。父母相继去世后，他和两个哥哥共同继承了一笔巨大的遗产。这个吃喝玩乐无一不精的纨绔子弟对家族事业毫无兴趣，他从非洲轻骑兵旅退役之后，跑到距巴黎70公里的贡比涅购置了一个庄园。这个名叫霍亚里越的庄园始建于1303年，后来被改造为供王室打猎的行宫，几经辗转到了艾提安的手里后，热爱赛马的艾提安很快把这里变成了一个兼具社交与娱乐功能的乐园，他不仅组织赛马活动，招集朋友聚会，还经常举办各种化装舞会，参与的大多是马主、贵族、马球玩家以及著名骑师和他们的女伴。那是一群打扮得花枝招展的美人，她们的衣服鞋帽，无一不是时下最流行的款式：勒得人喘不过气的紧身内衣上镶着珍珠或者钻石；衬衣上不仅缝着大片繁复的花朵，还饰以褶皱、透明花边以及各种各样的饰物；大摆蓬蓬裙虽然让女人走起路来摇曳生姿，但却让她们既骑不了马也跑不动步，行动十分不方便；宽大的帽子上或缀以长长的羽毛，或饰以艳丽的花朵，虽然看起来富丽堂皇，但却基本上让人们完全忽视了女人容貌上的特点，远远看去，每个人似乎都差不多的样子。即使很多年过去以后，香奈儿还记得她们当时的模样：“她们全身犹如披挂着盔甲，前突后翘，腰部束得像要把整个人都变成两截一样。她们简直就是武装到牙齿……”

在这样一群花团锦簇、争奇斗艳的女人中，可可·香奈儿无疑是一个异类。她只戴着一顶简单轻便、没有任何装饰的窄边平顶草帽，白衬衫、长裙、小外套，很少装饰，只松松地打着一条学生式的领带，那是她从艾提安的衣橱里翻出来并按自己喜欢的样式修剪过的。就是这样简单的装扮，令可可·香奈儿显得更加别具一格、不同凡响，处处透着一股中性的干练和帅气。

香奈儿和那些漂亮女人穿着完全不同，平时聊的话题更加不同，她无意和女人们争风吃醋，她的目标是成为贡比涅的头号女骑手。为了实现这个愿望，香奈儿特意跑到一家裁缝铺，让裁缝按照她的尺寸做一条马裤。裁缝被她的要求惊得目瞪口呆——要知道，在那个时代，女人穿着宽宽的拖地长裙才被认为是端庄得体的，穿裤子会被认为是一件很不体面的事情，一般来说只有穷人才这么干。香奈儿可不管这些，除了马裤，她还让裁缝按照她的设计，帮她做了一件改良款的男式衬衫和一件男式便装外套。有了这套装备，香奈儿就能够轻轻松松地跳上马背，自由自在地纵马驰骋了。

当然，这也是聪明的香奈儿让自己与众不同的独特方式。仿佛万绿丛中的那一点红，她成功地吸引了人们的注意。在这座庄园里，可可·香奈儿是独一无二的，她那挺而翘的小鼻子和那张薄而倔强的嘴构成了一种略带俏皮的美丽，再加上

她的孤芳自赏和自由自在的个性，勾勒出一幅新女性的肖像画。即使这时候的她还不是举世无双的可可·香奈儿，她也绝对不同于那些富豪身边的女伴。她就是她，谁也无法把她和别的女人混淆。

在香奈儿的人生字典里，仿佛就没有“不可能”这个词，这一点在骑马上也表现得非常明显。香奈儿不分寒暑地练习骑术，几个月后，她就可以和艾提安并排纵马飞奔了，甚至还在与男骑手的同场比赛中跑进了前十名。这不仅让男人们刮目相看，也让女人们对她的态度从轻慢渐渐转变为羡慕，她们也想尝试着像可可那样去装扮自己。终于有一天，她们当中一位当时很有名气的美女达朗松主动找到香奈儿，说想要一顶她戴的帽子。自己的设计得到美女的青睐，可可心里高兴得不得了，但是脸上却还是一副云淡风轻的表情，她告诉达朗松耐心等几天，她会为她亲手缝制一顶新帽子。

香奈儿当然知道，大美女的穿着打扮就是引领潮流的风向标，她又怎么能不用心设计这顶意义重大的帽子呢？几天以后，达朗松戴着香奈儿设计的简洁大方的帽子，登上了当地的报纸。卸去头上重负的达朗松五官立刻变得生动立体起来，展露出不一样的风情，吸引了人们的注意。也正因如此，达朗松再次成为当地的风云人物，而她也在无形中为可可做了一次成功的广告。此后，女人们四处打听帽子的来历，纷纷以戴上一

顶香奈儿缝制的帽子为荣。香奈儿怎么能让这样的大好机会白白溜走？她立刻动手，赶制了十顶帽子，结果很快就被抢购一空。

小试牛刀就尝到甜头，香奈儿兴奋得睡不着觉。冷静下来之后，她开始重新认识自己，重新思考未来的路。当一名歌星的梦想显然已经被事实证明是行不通的。和艾提安结婚？这个公子哥暂时并没有这样的打算，即便他不考虑什么门当户对，若真结了婚，难道能一辈子靠他生活吗？他靠得住吗？而眼下这样不计较名分地和他在一起，显然也不是长久之计。认认真真地想清楚这些事实后，香奈儿清醒地认识到，她必须依靠自己的力量，才能过上自己想要的生活。

那么，如何依靠自己的力量呢？帽子的大受欢迎使香奈儿意识到自己在服饰设计方面的才华，以及洞悉顾客心理需求的能力，同时，在推销方面，她懂得利用有号召力的美女和名媛为自己做广告。所以，在这个方面继续发展，前景应该不错。那么，下一步的计划就是，乘胜追击，开一间帽店！依靠自己的力量比什么都靠得住。

不过，想归想，真要付诸实践，涉及资金、场地等诸多问题。可可·香奈儿知道，她必须寻求他人的支持。香奈儿首先想到的当然是艾提安，没想到，她把自己的想法跟艾提安一说，这个自高自大的公子哥儿却十分不以为然："咱们也不差

那些小钱，你又何必那么辛苦呢？”得不到支持，香奈儿也只好暂时把这个计划搁置下来，因为单纯依靠她个人的力量是没有办法把帽店开起来的，她必须得到一个有能力的人的帮助。她开始时把希望寄托在艾提安的身上，但这个人显然只精通于吃喝玩乐，不但没有商业眼光和经营头脑、更不愿意自己的女人抛头露面只为赚些小钱，这在他眼里还不够丢人的呢！看来，香奈儿要实现自己的心愿，依靠艾提安·巴勒松是非常不靠谱的，她必须暂时放下自己的梦想，等待合适的人，等待合适的机会。

是的，等待，一个人要想成功，就必须学会等待。我们身边许多人胸怀远大，但却没有领略等待的奥妙。实际上，等待不是怯懦，而是寻找更好的机会，并且在机会来临的时候紧紧抓住；等待，是为成功奠基。说到等待，一个小故事蕴含了丰富的哲理：

据说，在地中海东岸的沙漠里，有这样一种蒲公英，它的生长经历不同于一般的蒲公英，它并不按季节来舒展生命。因为身处在干燥的沙漠地区，无论多久，只要不下雨，它就不会开花。但是只要降下一场雨，哪怕是很小很小的雨，而且不论这场雨什么时候降下，它们都会抓住这难得的机会，迅速开出花朵，并抢在雨水蒸发掉之前，做完受孕、结子、传播等一系列的事情。

在当时的社会里，像可可·香奈儿这样一个身份卑微的女孩子，发展自己、提升自己的机会就像沙漠中的雨水一样少，但是她却拥有沙漠蒲公英的品质，坚韧生长，默默等待，当机会来临时就果断地抓住，利用一切条件努力向上。

生活中我们常常会期待一步到位，但这仅仅只能是一种美好的愿望而已。只有默默等待，当机会来临的时候努力抓住，拼搏进取，才能更接近成功。好在，冥冥之中似乎命运女神开始向这个倔强上进的女孩展露迷人的微笑，香奈儿并没有等太久，机会很快就来了。

Coco Chanel

第二章　初露端倪

Coco Chanel

第一节 美丽事业从“头”开始

四分之一个世纪以来，我一直在创造着时尚。为什么？因为我知道怎样表达我的时代。

——可可·香奈儿

他叫亚瑟·卡柏，是一位精明强干的实业家，同时也是一个帅气迷人的绅士，因为未婚，他的朋友们都喜欢叫他“男孩”。在一次策马远足中，香奈儿与男孩卡柏相识，尽管两个人之间并没有太多的交流，但世界上的确有一见钟情这样的事情。在彼此还不了解的情况下，香奈儿对这个风流倜傥的男人一见倾心。“这个年轻的男人英俊帅气，晒成古铜色的皮肤让他非常迷人。他不仅英俊，更出类拔萃。我陶醉于他的那种漫不经心，和他那绿色的眼睛。他骑着健壮的骏马。我爱上了他。这时我才发现，我从没有爱过艾提安。”

第一次，香奈儿的黑色眼睛里闪烁着爱情的光芒，她那小小的脸庞因爱情而染上了醉人的飞霞，她的目光始终含情脉

脉地流连在男孩的身上，正如她自己所说的，她是一座火山，现在终于爆发出炽热的爱情岩浆。香奈儿终于真正品尝到了爱一个人的滋味，她懂得了什么是真正的爱情，而她以前对艾提安·巴勒松的感情，其实更多的是感激、感恩，是艾提安把她从穆朗城平常人的生活中解救了出来，把她带入了一个全新的世界，这份恩情，香奈儿曾经一度愿意用自己的一生去报答，但是艾提安并没有给她这样的机会。现在，当真正的爱情降临的时候，香奈儿醒悟了，她决定离开艾提安，去寻找自己真正的幸福。

香奈儿从来都是敢想敢干的脾气，有一天，当她得知卡柏即将离开的消息时，径直跑到他面前，问他几点出发。然后，她给艾提安留下一封信："我亲爱的艾提安，我永远也无法回报当我们在一起时您所给予我的慷慨和仁慈。"然后，她收拾好简单的行李，拎着一只小箱子跳上了火车。

当可可出现在卡柏面前的时候，卡柏意外得瞪大了眼睛，一句话也说不出来。虽然这个极具个性魅力的女孩十分吸引他，但是他并不希望因为可可的自作主张而让朋友之间的情义毁于一旦，更不希望别人因此而说他勾引了朋友的女人。他劝可可回去，此事从长计议，但这个女孩显然铁了心要跟他走。开弓没有回头箭，香奈儿一直就是这样的性格，认定的路就一直走下去，绝不后悔。在僵持中，火车缓缓地开动了。卡

柏轻轻叹了一口气，这个女孩子倔强的面孔让他的心一瞬间软了下来，他接受了这个女孩和她表达爱情的方式。

这是可可·香奈儿所有的爱情故事中最浪漫的一章，实际上，在许多人的眼中，香奈儿所创造的神话里最传奇的那一章并不是她的事业，而是她的爱情。虽然香奈儿终生未嫁，但是她从来不缺乏爱情的滋润，而且她的恋爱对象几乎都是那个时代各个领域的精英——贵族、富豪或艺术家。但是无论是谁，在香奈儿心中的地位都比不上卡柏，这不仅因为他是可可第一个倾心相爱的恋人，更重要的是，与他的相识让香奈儿翻开了生命中崭新的一页，从此以后，那个依附于他人活着的香奈儿永远地成为了过去。她开始成为一个独立自主的新女性，慢慢放射出自己的光芒。

我们无法知道精明如香奈儿，当初的浪漫决定是否有利益上的考量，但是显然她非常明白，如果继续跟艾提安在一起，她只能仰人鼻息地活着，没有身份，没有地位，没有未来，再美好的愿望最终也只能是一个愿望。而卡柏则不一样，这个精力充沛、行事果敢的男人能让父辈传下的资产在他手中不断增长，他显然是一个商业奇才。如果得到他的帮助，她不仅能够实现开一个帽店的理想，还能在今后的发展中得到卡柏的一些从专业角度的积极合理的建议。在香奈儿最需要帮助的时候，命运的大手把卡柏送到了她的身边，同时把成功的机会送到了

她的身边，香奈儿怎能不紧紧抓住这难得的人，难得的机遇？哪怕这样做会让艾提安在朋友中颜面尽失，会让旁观者指责她忘恩负义，甚至可能会伤害卡柏和艾提安之间的友谊，她也在所不惜。

其实，人生就是这样，要想有所得到，必须有所失去，香奈儿不在乎失去所谓的名声，她不过是一个小小的缝纫女工和酒吧里的小歌女，最多也不过是取悦于富豪们的一个玩偶，虚妄的名声于她，有什么意义呢？况且那些所谓视名声如生命的贵族们，表面上冠冕堂皇，私生活却混乱不堪，又有什么资格来嘲笑别人呢？即便是嘲笑，香奈儿也丝毫不会放在心上，因为她从来就不在意别人怎么看、怎么说，只要自己认定的事情，什么也无法阻止她。失去今日虚幻的名声，收获明天实际的幸福，就在这一失一得之间，成就了一段时尚传奇。

不管是为了爱情也好，为了梦想也罢，总之，香奈儿毫不犹豫地抓住了这个她一生中最爱的男人，也抓住了她梦想闪现的最初光芒。她向巴黎迈出试探的脚步，而巴黎，这个举世闻名的时尚之都，终于向眼前的这个乡下女孩、未来的时尚女王敞开了怀抱。

可可·香奈儿住进了丽兹饭店，这间外观上看起来低调内敛的酒店是由被称为“世界豪华酒店之父”的凯撒·丽兹于1898年创办的，它以最完美的服务、最奢华的设施、最精美的

饮食和最昂贵的价格而享誉世界。身无分文的可可·香奈儿本来是住不起这样一座“宫殿”的，不过，卡柏为她安排好了一切。但是，他们之间的关系让巴黎的社交圈议论纷纷，流言蜚语自然也传到了可可·香奈儿的耳朵里，难道和那些堕落的女人一样，她心甘情愿地做一个被包养的女人吗？不，香奈儿不愿意，她要掌握自己的人生。

而就在这个时候，跑到阿根廷去住了一段时间、治疗所谓的心灵创伤的艾提安·巴勒松也来到了巴黎，这个男人在失去了可可之后才发现她的宝贵，他来向香奈儿表白他的爱情，并且一反过去对香奈儿工作的不屑，主动表示愿意为她的事业发展提供一些实际的帮助。他把自己在巴黎的落脚点——位于马勒谢伯大道的单身公寓贡献了出来，作为香奈儿女装帽店的店铺，卡柏则承担了经营成本。

店面有了，钱也有了，可可·香奈儿又找来妹妹安托瓦妮特和小姑姑阿德里安娜帮忙——两个姑娘不仅美丽动人，而且手艺高超。在此之前，香奈儿已经为达朗松等许多美女设计过帽子，这些美女中有的后来成为了演员，在舞台上、杂志上展示过香奈儿的帽子。得益于她们的宣传，香奈儿的帽子生意很快获得成功，顾客开始出于好奇，纷纷前来看那个闯进了向来由男性主宰的时尚界的奇女子是否有三头六臂，后来则更多地受到那简洁优雅的帽子本身的吸引。艾提安的小公寓很快就不

够用了，1910年，在卡柏的资助下，香奈儿在巴黎康邦街21号开了新店，门上写着“香奈儿，时尚”的字样。作为一个设计师的名字，同时又是一个品牌的名字，香奈儿从此正式走进巴黎时尚界。

当时，巴黎时尚界流行的女帽以华丽为美，样子繁复到了极点，不堪头上重负的女士们早已经厌倦了长长的羽毛、层层的花边等复杂的装饰，她们渴望一种清新时尚的风格。香奈儿敏锐地捕捉到这一点，她在自传中写道：“因为卡柏常带我去赛马场，我注意到当时的帽子都比头小，戴上后还要别上帽针才能固定，并不实用，所以我决定设计出稍宽大而没有太繁缛装饰品的帽子。”你不得不钦佩可可·香奈儿，她不仅是一个能够预知潮流走向的出色的设计师，更是一个懂得扬长避短、善于借助外力以充分发挥自身优势的商业奇才。

之所以这样说是因为，和人们想象的不同，香奈儿所出售的帽子并非是她一针一线亲手缝制的。这不仅因为一个小店的生产能力有限，无法满足顾客的需求，而且显然也没有那个必要事事要老板亲力亲为。香奈儿的做法是，以低廉的价格从豪华的老佛爷百货商场选购一批过时、滞销的女帽，把帽子上累赘的饰物统统拆掉，然后经过精心设计，适当加以点缀，把它变成式样明朗亮丽的新式帽子。这种帽子透着新时代的气息，非常适应大众流行的趋势，因此很快就成为巴黎女士们的最

爱，被称为“香奈儿帽”。特别富有创意的是，香奈儿还发明了帽子的新戴法：和别人不一样，香奈儿喜欢把帽子前沿低低地压到眼角上，这样一来，一顶原本平淡无奇的帽子就奇迹般地变得既俏皮可爱又时髦洋气，顾客们纷纷效仿，一时间，这种别致的戴法在巴黎的大街小巷中流行开来，成为最时尚的戴法。1912年，《时装杂志》非常详细地介绍了香奈儿的帽子，并由年轻的明星示范，这使得香奈儿这位当时仍籍籍无名的小帽商，在巴黎初露锋芒。

“香奈儿帽”的流行，让香奈儿很快尝到了赚钱的滋味，她兴奋地盘算着该如何请卡柏去美美地吃一顿，但是卡柏的一席话却像一盆凉水，浇灭了她的热情。卡柏告诉她，其实帽店的收入还抵不上开支，之所以还能继续运转，全是因为卡柏向银行做了担保。香奈儿的心情顿时一落千丈，原来以为自己已经经济独立，没想到原来还是得依靠卡柏的帮助。这都怪自己平时只关心帽子的款式，而对成本、支出、费用等一无所知。不过，可可·香奈儿毕竟不是一般女人，她向卡柏提出要自己管理银行账户，卡柏同意让她试一试。回到饭店，她翻来覆去思索了很久：如何才能让自己的帽店赚钱呢？她决定，扩大生产，加强推广，一定要让全巴黎至少三分之一的女士都戴上印有香奈儿商标的帽子！

从那个和卡柏不欢而散的晚上开始，可可·香奈儿开始

关注一个词——利润。是啊，她并不仅仅是一个设计师，她还是一个刚刚开始创业的商人，只有赢利，她的帽店才能经营下去，她才能够和卡柏平等地相处而不是处处依靠他。凭着香奈儿聪慧的头脑以及辛勤的付出，一年以后，康邦街的帽店生意不仅达到了收支平衡，而且还积累了相当多的资金，不再需要卡柏为它做任何资金担保。

直到这个时候，可可才真切地意识到，原来独立是这么美好的一件事情，原来只有经济独立，一个女人才能真正拥有踏实的感觉，因为她完全可以依靠自己的力量，自由地在这天地间行走。必须承认，即便是在提倡了男女平等近百年的今天，很多女性也仅仅是把这当成一种口号，而没有从内心深处认同这一观点。在这一点上，香奈儿的思想何止先进了百年！

也许有人会说，香奈儿的传奇我们根本无法复制，因为她自己也承认，“我的传奇是由巴黎与外省、白痴与艺术家、诗人与上流人士们一起缔造出来的，它千变万化，复杂又粗浅得让人难以理解”，但是她也说过，“我们每个人都有自己或愚蠢或美妙的传奇”，而你的人生经历是否美妙，决定权全在你的手上。只要你不甘于平庸，想做一名伟大的创业者，你的命运就有可能改变。而如果你能像香奈儿一样，有灵活敏锐的头脑和科学丰富的经营手法，以及超越常人的预见力，经常用心观察生活，敢于突破传统理念的束缚，那么相信自己，你也

以像可可·香奈儿一样，完全按照自己的意愿，活出自己的美丽，活出自己的精彩。

可可的成功就连卡柏都感到不可思议，原来只不过是想拿钱让她玩玩，“就像给我一件玩具似的，他们想：‘我们随她玩儿，等着瞧吧。’他们不明白这对我有多重要。”只有可可·香奈儿明白，这个她千辛万苦争取来的机会有多么珍贵，所以她竭尽全力，把这当成一项事业去经营，并且很快取得了不错的成绩。这个倔强而认真的女人让卡柏从此刮目相看。然而他并不知道，这对于香奈儿的美丽事业来说，还仅仅是一个开始，以后，她还会“变戏法般地从她那顶魔术师的小帽子里掏出礼服、头饰、珠宝还有各种精品”，当时人称“时尚之王”的保罗·普瓦罗后来感慨地说：“我们真应该小心提防那个男孩头。她已准备好给我们带来各种冲击和创作。”

可可·香奈儿是否早有准备？这个我们已经无从考证，但是，可可从来就是一个敢想敢做的女性，而且她从来都不满足于已经取得的成绩，她那丰富的想象力和天才的创造力让她一刻也停不下来，不停地从一个领域走向另一个领域，从一座山峰攀上另一座更高的山峰。正是这种不断创新、不断开拓进取的精神，让“香奈儿”这个品牌的触角不断延伸，后来甚至延伸到许多设计师从未涉足的领域，并且取得空前的成功。一个人对于一个品牌有着怎样深远的影响，从香奈儿身上，我们就

能够找到答案：一个人，成就一个品牌的传奇；一个人，缔造一个企业的历史。

那么，这从“头”开始的美丽事业，下一步又该去向何方？

第二节　大胆涉足服装行业

> 女性的身体在礼服、花边、胸衣、内衣和垫料下面汗流不止，是我解放了她们的身体。
>
> ——可可·香奈儿

小试牛刀便旗开得胜，这使可可·香奈儿信心大增，但是，这小小的成就并不能让香奈儿满足，她已经找到了一条属于自己的路，那么她就一定会坚持走下去，并且在这条路上不断开拓创新。如果仅仅满足于开一个小小的帽店，并守着这间小店从此止步不前，那么可以想象，可可·香奈儿这个名字不会像今天这样响亮，这个品牌也绝不可能历经多年后仍然站在时尚的前沿，激荡着一代又一代女性的青春梦想。香奈儿一向

是一个在不断开拓新领域中前进的勇敢女性，当她不再满足于当一个帽子商人时，她开始把目光投向了服装业。

其实，早在香奈儿刚到巴黎的时候，当眼前光怪陆离的一切引起的激动和新鲜感退去之后，聪明且善于思考的香奈儿就对巴黎有了自己理性的考量。凭借爱美的天性，她发现，虽然巴黎号称世界时尚之都，但实际上，巴黎女性的穿着打扮还停留在过去的“时尚”里，毫无时代感而言。香奈儿经常流连街头，细心地观察、研究过往女性的衣着。在她眼里，巴黎女人的衣着式样保守而且陈旧，毫无时代精神，就连所谓上流社会的女性也不例外。她们为了显示自己身份尊贵，往往在社交场合穿着裙裾拖得长长的裙子，走起路来就像一把移动着的大扫帚，可可看在眼里觉得无比可笑。这显然不是女人们自己想要的，这些着装不过是那些男设计师们从自己的审美观点出发，把女性打扮得如同一只只花瓶，空有华美的外表，却无法自如地行动，就更不用说担当起新时代赋予女性的责任了。那么，有没有可能改变呢？如何进行改变才能被女人们愉快地接受呢？香奈儿决心当一名勇敢的拓荒者。

1912年，香奈儿把帽子店改为时装店，并且自行设计，自行缝纫，投入到服装改革之中，她开始大胆地涉足于服装业了！和过去一样，她的设计简约低调但是优雅时尚，这正是香奈儿一贯的风格。那个曾经幻想着穿上华丽裙子的少女可可已

经随着时间的洪流而一去不复返了，因为她知道，所有浮华的东西都不适合自己，也不适合眼前的这个时代。必须有新鲜的充满活力的时尚风潮来荡涤时下已经不合时宜的一切，而能够担起这个使命的人，正是她——可可·香奈儿!

是的，是可可·香奈儿，以先锋的理念改变了时尚的轨迹。那个时候的流行风尚过分强调女人的身体曲线，因此所有的服饰都在极力塑造丰乳细腰肥臀的女性形象，这样的服饰不仅无法展示女性独特的个性风貌，也极大地束缚了女人行动上的自由，这对于天生不愿意受拘束的香奈儿来说是一件无法忍受的事情。简洁流畅、轻松随意——香奈儿成功的设计师生涯就开始于轻便休闲、带一点男性气质的针织衣，这是从卡柏的运动服装那儿得到的灵感。有一天，气温突降，可可来不及添加衣服，就顺手拿了卡柏的一件马球衫披在身上。因为衣服过于肥大，所以香奈儿束起腰部，卷起袖子，没想到，这样一来，她整个人竟然显得十分潇洒，别有一番迷人的风韵，这种偶尔的装束被人争相效仿，竟成为一时的潮流。

敏锐的可可·香奈儿立刻从中发现了商机，她当然不会让机会白白溜走，也不会让其他人捷足先登。她马上亲自动手设计，把这种男式的运动衫改成女性服装，下摆松松地垂着，腰间随意地系着同色系的腰带。为了搭配这种自由的着装风格，不久，香奈儿又设计推出了同色系的直筒裙。为了让这种运动

型休闲套装自由舒适的特点最大限度地得以体现，香奈儿还大胆采用了当时被人们认为不够高雅的针织面料。

这种源于男式运动装的简朴造型的女装在时装界甫一露面，就遭到一些时尚人士的非议，他们认为这种服装完全遮掩了女性的曲线，而且看起来过于穷酸。对于这些议论，可可·香奈儿虽然听在耳中，但是她的态度仿佛没有听到一样，照常穿着这样的套装，骑马散步，招摇过市，充分表现了她我行我素的强烈个性。香奈儿说："我为自己而着装，如果我不会穿的衣服，我也不会去制作它。"香奈儿敏锐地意识到，时代在变化，社会生活方式已经发生改变，女人不再是男人的"花瓶"，而是担负起社会责任的公民，而一直以来流行的波烈式的华丽与累赘既让她们显得滑稽可笑，也不方便她们参加更多的社会活动。香奈儿宣布，她"要让妇女从头到脚摆脱矫饰"，要"创造一个年轻的形象"。她的宣言得到了女性热烈的响应，因为她们发现，这种看上去甚至有些朴素的服装却是最贴合身体需求的款式，身体得到解放的女人们同时也获得了心灵的自由，又怎能不对香奈儿的设计趋之若鹜呢？

除了在款式设计上别出心裁，在面料上，香奈儿同样敢于创新。她发现，原来流行的服装在用料上同样过于保守落后，设计师只关心服装面料是否华丽贵重，至于它是否舒适，是否契合款式则毫不在意。可是对于香奈儿来说，仅凭那些高级华

丽的料子，实在很难做出舒适合体的衣服来。于是，香奈儿从布厂买来一批纯白针织布料，精心设计、剪裁、制作，用这种布料做出一款前所未有的女式衬衫，其特点是：宽松舒适，线条简洁，袖口、领子上既没有一圈圈花边，也没有这样那样的装饰物。为了突出这种衬衫的特点，香奈儿还给这种服装起了个别出心裁的名字——“穷女郎”。这种简洁、宽松的衬衫，直至今天依然随处可见，但在那时候的巴黎，相对于花样繁复、缠裹盛行的老式服装来说，却恰到好处地给人耳目一新之感。“穷女郎”一露面，立即得到巴黎妇女的青睐，并很快被抢购一空。

紧接着，香奈儿又乘胜追击，陆续推出一批与巴黎妇女传统服饰大相径庭的服装。她将女裙的裙摆缩短，从原先的拖地改为齐膝。这就是后来著名的“香奈儿露膝裙”。此外，她还设计出裤脚比较宽大的长裤，也就是现在的喇叭裤——她因此成为喇叭裤的创始人。她用质地薄软的内衣面料，创作出诺曼底渔夫式的套装。香奈儿的创造力简直就是爆炸性的，她推出的那些清爽明快的新式服装，像海军蓝的套装，线条简洁流畅的紧身连衣裙，宽大的女套衫，短短的风雨衣，阔条法兰绒运动服，漂亮实用的简式礼服等等，就像一阵阵冲击波，把原来由华丽、繁复、累赘搭起的时尚壁垒炸得土崩瓦解，让一缕清新的风吹进了服装界，给女性带来简洁与清爽的同时，更带来

优雅的解放。

精工细做的香奈儿服装无论面料还是款式，都契合了女性内心深处隐藏着的、甚至连她们内心都不清晰的诉求，而当她们穿上香奈儿服装的时候才恍然大悟：原来这就是我想要的！这就是香奈儿成功的秘密，她不仅直觉敏锐，了解你想要的，她还是一个服装大师，能把你想要的设计、生产出来，一针一线，一个褶皱、一个花边，都是你梦想中的样子。这怎能不让人由衷地心生渴望并痛快地为之买单呢？

不过，尽管在服装事业上取得了成功，香奈儿的内心却饱受煎熬。“我有太多欲望，受到太多刺激，我生活得太过紧张。”这是可以想象的，香奈儿的事业刚刚起步，有太多的事情需要她去处理，她要密切关注市场动向，她还得时时推出新设计，因为她所从事的是时尚业，而时尚在她的眼里，就是一个速度问题，如果你不能引领时尚，那么就只能被它淘汰。这是一个残酷的行业法则，你别无选择，只能接受。

香奈儿努力去接受她所面对的一切，但是有时候，她的神经承受不了这样沉重的压力，她饱受神经紊乱的折磨，有时候，她会双眼一黑，倒在地上，然后毫无意识地被带回家。有两年的时间，香奈儿不敢独自过马路，不敢独自去教堂。只有和卡柏在一起，她才是安心的，卡柏把香奈儿带到人多的地方，告诉她，不要怕，我就在这里！用这种方法和他的爱与耐

心，卡柏神奇地治好了香奈儿。

但是，卡柏并不是总在她身边的，香奈儿明白，她所渴望的安全感不是任何一个男人能够给予的，只有事业成功，经济独立，才是最可信赖的依靠。“我是自己的主人，我只能依靠自己。”这不是自怜的哀叹，而是自立的宣言，因为香奈儿知道，依靠别人是暂时的，只有依靠自己才是永恒的，所以她千方百计地让自己真正强大起来，她在时尚界坚持不懈地奋斗，终于打造出了自己的品牌，打下了自己的江山，从一只偶然飞出山区的小麻雀，变成一只在巴黎自由翱翔的金凤凰。当然，她依然需要朋友的帮助，但那是一种各有投入、各有所得的合作，可以说，她不依靠任何人生活。“香奈儿”三个字，早已被她打造成了一块金字招牌，无论是谁，都不会拒绝和她合作。经济以及人格上的独立让可可·香奈儿终于从种种压力下彻底解放出来，获得了她最珍爱的自由，自由地生活，自由地工作，自由地去帮助她想帮助的任何人。

依靠自己，这不仅是可可·香奈儿成功的秘诀，也是我们每一个人都应该掌握的人生真谛。

第三节 在战争中发展壮大

我目睹了奢华的消亡，19 世纪的沉沦，一个时代的终结。

——可可·香奈儿

可可·香奈儿的时尚事业获得了意想不到的成功，1913年，她在距离巴黎200公里开外的南部海滨小城杜维埃开设了第一家分店，她用自己的姓氏“CHANEL”（香奈儿）做了店铺的招牌。可以说，从那个时候开始，香奈儿已经有了非常清晰的品牌意识，她开始用心把“香奈儿”作为一个品牌来打造，一个完完全全属于自己的商业品牌。

1914年，正当可可准备在服装业大展拳脚的时候，第一次世界大战全面爆发，整个欧洲战火熊熊。面对战争，很多人为自己的人身安危而惶惶不安，香奈儿也面临着艰难的选择：是想办法继续经营下去，还是干脆关门歇业，坐等战争结束、形势好转？

香奈儿没有犹豫多久，因为形势逼迫她做出了选择。8月

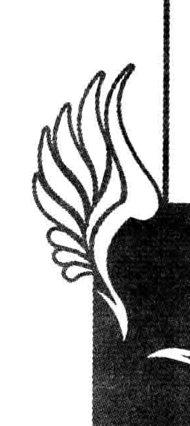
下旬，德军逼近巴黎市郊，巴黎告急，这个繁华的大都市不再是法国人的避风港。男人们都被征召入伍，扛起枪杆保卫自己的国家，留下女人们终日惶惶不安。暂时平静的海边小城杜维埃成了女人们心目中的避风港，那些时髦的女人们成群结队地从巴黎涌到杜维埃。因为急于逃避战火，她们当然不可能随身携带太多的行李，更不用提那些漂亮的衣服了，但是，即使是对战争的恐惧也不能消磨女人们对服装的渴望，她们全都需要新衣服。

但是，她们想要什么样的新衣服呢？那种铺张华丽的衣服显然已经不合时宜，因为形势所迫，女人们必须尽力节省开支，她们不会花太多的钱来购买服装；而且战争也让和平环境中的种种社交活动成为不可能，女人们失去了华丽衣装穿着的场合，谁还会购买那些美丽的枷锁呢？更重要的是，男人都打仗去了，一些过去由男人承担的工作，如今更多地落到了女人身上，女人得挤牛奶、去工厂、进野战医院或开卡车，形势的变化让女人愈来愈独立，必须有一种不同于以往的、新的服装风格来配合这种变化。可可·香奈儿了解女人们的需要，她知道什么样的衣服穿起来好看、花费不多而且实用：别致，但不张扬；简洁，却不失优雅，行动方便，无论你是去医院照顾受伤的士兵，还是到海边漫步，它都能让你看起来优雅得体而又行动自如。

但是，巧妇难为无米之炊，战时物资紧缺，就算香奈儿有一千个奇妙的构思，没有材料，她拿什么来把它们变成服装呢？这个问题并没有让可可·香奈儿为难多久，有一天，当她收拾旧衣服的时候，突然头脑中灵光一现：能不能把旧衣服改造一下呢？她试着把一件旧毛衣从中间剪开，在剪开处装饰以缎带，然后，再加上一个领子和一个别致的蝴蝶结——一件款式新颖的服装诞生了。第二天，这件衣服得到众多女人的追捧，并很快被人买了去。没有买到的人纷纷询问："还有没有这样的衣服？我也想要一件。"可可又改造了几件旧衣服，几天之内全部卖了出去。这给了她新的启发，她决定设计一些简单实用的服饰，她相信这样的服饰肯定会大受欢迎。

事实正如香奈儿所料，她设计的针织套装，造型简单，既宽松舒适，又能适度展示女性的曲线美，因此这种休闲服一面世，就受到女人们的热烈反响，甚至一度供不应求。香奈儿不得不把原来的制帽工都培训成裁缝，她们马不停蹄地工作，还是无法满足络绎不绝的前来买衣服的女人们。可可的生意甚至比战前还要兴隆。

在许多店铺纷纷关门歇业的时候，可可·香奈儿却反其道而行之，做出了一个大胆的决定：在比亚利茨开设新的分店。1915年，可可·香奈儿的新店开张了。因为在战争期间，房租十分便宜，招工也比较顺利，战争让人们发现能够有一份稳定

的收入毕竟也不是那么容易的事情。因此，香奈儿很快在比亚利茨招到了数十名手艺不错的缝纫女工，这样基本上就可以满足巴黎、杜维埃和比亚利茨三个服装店的供货要求了。

一场裹挟了世界的战争，对许多人来说都无疑是一场灾难，但动荡中不是没有机遇，也不是每个人都能发现机遇，更不是每个人都能抓住机遇。可可·香奈儿不仅有清晰的头脑，更不乏冒险的胆识，她清楚地看到了战争给她的时尚事业带来的商机，并且果断地在别人纷纷躲避的时候高歌猛进，两年内连开两家分店。正因为香奈儿发现了机遇，紧紧抓住了机遇，所以就算是在整个法国的商业都沉沦的时候，她的服装事业依然蓬勃发展。

不仅如此，从时尚的意义来说，可可·香奈儿用她的设计，开创了一个新的时代。那个曾经辉煌的时代在战争中走向终点，那不是属于香奈儿的时代，因此她毫不惋惜，她是如此评价那个时代的："那是一个辉煌的时代，同时也是衰退的时代，那是一种巴洛克风格的余晖，在巴洛克风格中，装饰抹杀了线条，过度窒息了人体，就像热带雨林的寄生虫窒息了树木。女人不过是炫耀财富、貂皮、毛丝鼠皮以及一切过于奢侈的材质的摆设。繁琐的图案，层层叠叠，令人喘不过气的蕾丝、刺绣、薄纱、荷叶边，已经使女人沦为悼念那已经过时的浮华艺术的纪念碑。"而在香奈儿的设计下，女人不再以男人

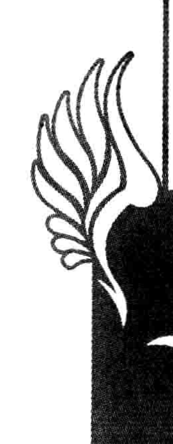
的附庸形象出现，而成了同样担负社会重任的公民。香奈儿用自己的作品，实现了自己的愿望：帮助女性摆脱华丽服装的束缚，自由自在地塑造一个年轻的形象。

她成功了，这个外乡人终于闯入了巴黎时装界这个高傲无情的领地，她的时装和她本人一样，令巴黎乃至整个法国为之深深着迷。而香奈儿之所以能够获得成功，最根本的原因就在于她敏锐地意识到了战争给社会生活带来的变化，可以说，她是第一个真正理解了20世纪变化的服装设计师。

那么，20世纪20年代，世界发生了怎样的变化呢？在史学家的眼中，第一次世界大战是现代世界史的起点，意味着新纪元的到来。战后，资本主义经济复苏，文化繁荣，把20世纪20年代推向一个令人刺激与狂乱的漩涡之中。随着战后妇女解放运动的不断深入，女性的就业机会增加，女性在社会上越来越独立，自我意识的萌生使一度被女性所追捧的波烈式的花哨越来越令人生厌。同时，由于传播媒介发生了变化，时尚界的潮流变化不再以贵妇们的穿着打扮为风向标，明星越来越多地走入人们的视野，她们的审美品位左右着时尚的潮流。如1911年，舞蹈家爱莲嘉斯尔从纽约巡回演出到巴黎，她低调简单的打扮，成为当时青春派时装流行的契机。

香奈儿成功的秘诀就在于她准确地把握住了这个时代的脉搏，诚如她所言：“某一个世界即将消逝的同时，另一个世界

也正在诞生，我就在那个新的世界。机会已经来临了，而我也掌握住了，我和这个新世纪同时诞生。”她骄傲地称：“我是第一个生活在这个世纪里的人。”这是属于香奈儿的时代，对于这一点，我们深信不疑，可是我们却还不知道，这个瘦小的女人是凭什么征服了世界，终于站上了时尚的潮头？

第四节　优雅黑裙征服世界

女人们会想到各种颜色，却想不到颜色的缺失。我认为黑色可以包容一切，白色也是一样。它们是绝美的颜色，也是绝美的搭配。在舞会上给女人们穿上黑色或白色：人们眼中只能看见她们。

——可可·香奈儿

随着第一次世界大战的深入，越来越多的有钱人拥入杜维埃，这不仅给可可·香奈儿带来滚滚财源，也使香奈儿的时装店规模不断扩大。到1916年，香奈儿的员工总数已经超过300人，发展成为一个从事时尚服装生产的大公司。1919年，当战

争结束的时候，香奈儿已经是一个非常出名的时装设计师了。

巴黎人越来越喜欢这个看上去永远生气勃勃、穿着打扮别具一格的女设计师，并开始以她的风格为时尚。香奈儿设计的服装自由、随意，裙子一般为齐膝短裙，上衣多为宽松、线条简洁的外套，有一种中性的风格，并不故意强调女性胸部和臀部的曲线，像她的毛呢无腰四分之三长外套，就去掉了所有花里胡哨的装饰，简朴得像男装一样。香奈儿对过去高级时装像“鸽子那样挺胸凸臀”十分不以为然，觉得那样的设计看起来“烦躁、杂乱”，她主张线条简洁干练、造型舒适自如、色彩单纯素雅，她尤其喜欢黑、白两色。她的两件套装，被视为经久不衰的时代风格。1920年，一家巴黎的报纸撰文道：“这是位令人惊愕的天才，她的服装富有女性美的艺术，是匠心独具的充分展示。”可可·香奈儿改变了时装的概念，是她，使服装艺术真正告别19世纪的潮流，迈入20世纪的时尚。她自己说：“我使时装的观念前进了四分之一世纪，我凭什么？因为我懂得如何解释自己的时代。”

不过，在事业上取得巨大成功的同时，香奈儿的感情生活却再次遇到波折。尽管她和她的卡柏彼此相爱，并且在外界看来，他们是那样光芒四射又极为成功的一对，但是，香奈儿毕竟出身低微，对于身世同样扑朔迷离的卡柏未来的发展来说，她的作用显然比不上任何一个出身高贵的女性。卡柏刚刚

进入巴黎社交界的时候，关于他的出身，就流传着种种传闻，甚至有人说他是一个私生子。这些传闻对于不再满足于赚钱而在政治上开始有一定野心的卡柏来说显然是不利的。当时，卡柏上尉已经是法兰西和不列颠政府之间一个受到高度重视的联络官：无论是德高望重的法国政治家、自1917年起就出任第一部长的乔治·克莱蒙梭，还是曾任阿斯奎斯内阁军需部长、后来又接任英国首相的劳合·乔治，都对他青睐有加，卡柏的前途无可限量。而毫无疑问，对于这样一个想实现自己在政治上抱负的男人来说，一个贵族血统的妻子，对于他巩固自己的社会地位，消除各种不利的流言蜚语的影响，显然是十分有帮助的，而这一切，是可可·香奈儿无法做到的。于是，卡柏最终放弃了可可·香奈儿，迎娶了一位名叫黛安娜的英国贵族小姐。

最爱的男人结婚了，但新娘不是她——这是一种多么痛苦的打击，我们不必亲历，都可以想象。不过，对于卡柏的背叛，可可·香奈儿从来没有在任何场合、任何人面前抱怨过，至于无人之处她是否伤心、是否流泪，却是我们看不见的。很多年以后，香奈儿曾经向朋友透露，她曾经希望她和卡柏之间的关系，最终能像她少女时代喜欢读的那些言情小说里的男女主人公一样，有一个美满的大团圆结局，但事实证明，这只是她一厢情愿的幻想。由此可见，香奈儿并不是不想结婚。但终

其一生她也没能成为某个人的妻子，一方面固然是性格原因，另一方面也可以说是命运弄人，她最想成为他妻子的那个人，出于政治利益的考量最终没有选择她，这是她的悲哀，但又何尝不是他的悲哀！爱情与婚姻卡柏都不想放弃，他在二者之间奔波来去，结果最后他都失去了，甚至包括他的生命。当然，这是后话，不过一个人迟早会为自己的贪欲付出代价，这是一定的。

虽然没有成为夫妻，但香奈儿和卡柏仍然保持着亲密的关系，香奈儿在巴黎近郊圣克劳租了一幢别墅，卡柏常常去那里和她相会。香奈儿一时无法斩断和卡柏之间的情丝，其实这也是可以理解的，因为毕竟，卡柏是香奈儿生命中最重要的男人，从某种意义上来说，是他塑造了香奈儿——他资助香奈儿开店，他把香奈儿引进真正的上流社会和艺术沙龙，他关心香奈儿的想法并培养了她的个性——可以说，没有卡柏，就不会有后来的香奈儿。而对于卡柏来说，香奈儿能给予他的，是他在这场政治联姻中无法得到的东西，比如理解、关爱、温暖等等，所以，他同样离不开这个与众不同的女人。

是的，与众不同，可可·香奈儿不仅在思想上特立独行，在穿着打扮上也越来越有个性。此时的可可把自己打扮得越来越像个男孩子，她的衣服宽大得让人几乎看不出她的胸部和腰身，这还不算，她甚至毫不吝惜地剪短了一头浓密的及腰

秀发。对于她的新形象，“所有人都赞不绝口，说我像个‘小男孩’，像个‘小牧童’。”正是从香奈儿开始，这样的比喻开始变成了对女人的一种恭维。至于为什么剪短长发，香奈儿说，那完全是一个偶然事故造成的。一次，香奈儿和朋友们约好一起去巴黎歌剧院。她穿上一条手工缝制的白裙子，把长发编好盘在头上，然后去浴室打开水龙头洗手。没想到，热水器突然爆炸，不仅可可的白裙子上落满了灰，她的头发也被烧焦了。怎么办？朋友们还在等着她。可可毫不犹豫地拿起剪刀把辫子剪掉，然后穿上一条黑色连衣裙，洗干净手和脸，就这样出发了。一头利落短发，一条简单的黑裙，香奈儿为自己打造出一个独一无二的新形象，歌剧院里的每一个人都为这个新形象而感到震撼，这是他们从未见过的形象，可可·香奈儿成为全场的焦点，很快又成为全巴黎的焦点。

可是，她在事业上的辉煌荣耀，卡柏却再也看不到了。1919年12月22日，在从巴黎到戛纳的路上，卡柏遭遇车祸身亡。据《泰晤士报》和路透社的消息，他和他的机械师一同上路，一只轮胎意外爆胎，机械师受了重伤，而卡柏则不幸身亡。当一位朋友给香奈儿送去噩耗时，他看到香奈儿的脸因痛苦而抽搐，她明明在哭，但是却流不出一滴眼泪。简单收拾了一下东西，香奈儿连夜赶往车祸现场。当葬礼开始的时候，香奈儿却没有去参加，她只身来到车祸现场，走向烧得焦黑的

车，用颤抖的手轻轻地抚摸着，然后她坐下来，背对着马路，哭了起来——这是几天来不眠不休的她第一次落泪。

“失去卡柏就等于失去一切。”香奈儿在25年后回忆起听到消息的那个夜晚仍是无限唏嘘。对于她来说，卡柏是恩人，是兄长，是朋友，是爱人……她对他的感情复杂得说不清，浓烈得化不开，失去了他，香奈儿的世界坍塌了一半，而支撑着她的另一半，则是卡柏帮助她建立起来的香奈儿王国。除了不能给香奈儿一个妻子的身份，在其他方面，卡柏一直对香奈儿十分慷慨，他资助她开店，为她支付公寓的房租，为她的生意和透支额度向银行做抵押担保，甚至在他死后，在他的遗嘱里也没有忘记香奈儿，还指定了四万英镑赠给香奈儿女士。用这笔遗产，香奈儿进一步扩充了康邦街的店铺，并在巴黎西郊的加尔什买了一栋别墅——绿色气息，她让人把百叶窗漆成了黑色，以表示她对卡柏的哀悼。

失去卡柏，让可可·香奈儿陷入了一生中最忧伤的时期，为了缓解这种痛苦，回到巴黎后，她命人将卧室全部改成黑色——黑床单、黑窗帘、黑墙布。但是，没过几分钟，她便从这个“坟墓”里冲了出来，大叫：“在别处替我再弄张床！”——再深的悲伤也不能让香奈儿埋葬自己。不管失去了谁，她都不能失去自己——这就是可可·香奈儿，即便遭受再大的痛苦、挫折、磨难，她也不会放弃做自己，不会放弃自己

的事业和一点点发展壮大起来的时尚王国。也许在她看来，这就是对卡柏最好的告慰，因为她的理想，她的志向，只有卡柏了解和理解。

不过，为了摆脱忧伤的情绪，香奈儿还是决定暂时放下工作，出门旅行。事实证明，这是个正确的决定，因为在旅途中，香奈儿与米西亚·塞尔特结下了深厚的友谊。

如果说卡柏是可可·香奈儿的一生最爱，那么米西亚就是她的毕生密友。迷人而任性的米西亚是一位才华横溢的钢琴家，在当时的艺术界，她俨然是“巴黎的女王”，雷诺阿为她作过肖像画，德彪西因她而写下不朽的乐章，她激发了普鲁斯特和马拉美的写作灵感，她也是考克多和毕加索愿意闲聊的题材。米西亚不仅在巴黎的社交界一言九鼎，她与世界著名的俄罗斯芭蕾舞团团长迪亚吉列夫也有着深厚的友谊。

正是通过米西亚，可可·香奈儿认识了迪亚吉列夫，并得知迪亚吉列夫正急着筹钱把1913年首演时几乎引起暴动的芭蕾舞剧《春之祭》重新搬上舞台。这个消息让香奈儿突然萌生了一个想法，那就是出资帮助迪亚吉列夫重演《春之祭》。

也许当初香奈儿的动机纯粹是想做一件好事，但是30万法郎让香奈儿从一名服装设计师一跃而成为艺术赞助人，这却是不争的事实。香奈儿从此开始跻身名流云集的巴黎艺术界，她的身份、她的服装品牌也在无形中提升了一个档次。

1922年，香奈儿应邀为考克多改编的希腊悲剧《安蒂岗妮》设计戏服。1923年，《Vogue》杂志的法国版和美国版都刊登了她所设计的戏服，并盛赞她用自己独特的诠释，对经典进行了再创造。

1924年，俄罗斯芭蕾舞团推出舞剧《蓝色列车》，香奈儿与毕加索携手合作，香奈儿负责服装设计。因为此剧，香奈儿的声望更上一层楼，她不再仅仅是一位赞助者，而是成为先锋派艺术圈中的一员了。此后，画家、音乐家、诗人、编舞家、摄影师和电影制作人在香奈儿的生活圈里成为不可或缺的朋友，他们一起分享创作的精神，并且潜移默化地互相影响，之所以一直到20世纪50年代香奈儿仍被人视为“当今仅有的创作‘现代’而非‘戏服’的设计师”，和这些朋友对她的影响有不可分割的关系。

如果说，身份的改变部分地提升了香奈儿的自信，那么，小黑裙的流行并成为不可逾越的经典，更给可可·香奈儿和她的品牌镀上了一层金。为了用自己独特的方式来缅怀一生之中的最爱，香奈儿为自己设计了一套裙子，一套线条流畅、内敛低调的小黑裙。黑色，本来是服丧的颜色，在此之前，流行的颜色在红橙黄绿中蹦来跳去，唯独没有黑色的一席之地，女人们也没有穿一身黑装的习惯，但是，香奈儿的小黑裙却令她们眼前一亮：原来，黑色也可以穿得这样时尚！直线条的剪

裁，优雅纤细，简单实用。与传统的黑色长裙相比，小黑裙不仅让女性的身体更加自由，而且提升的裙摆让她们恰到好处地裸露出小腿，展现出女性独特的魅力。

因为展示了黑色雅致迷人的另一面，香奈儿设计的这套优雅的小黑裙迷倒了万千女性，成为时尚的象征。毕加索的情人、女摄影师多拉就回忆过，当她从布宜诺斯艾利斯来到巴黎闯荡的时候，满大街都飘荡着香奈儿的小黑裙。绉绸缝制、细长袖管、裙长及膝，1926年，《Vogue》杂志刊登了一幅名为“Chanel' s Ford”的照片，上面正是可可·香奈儿当年推出的杰作：小黑裙。《Vogue》杂志当时就盛赞香奈儿的小黑裙是“时装界的福特汽车”，意思就是说它像福特车一样成为行业标准——“不管打造什么颜色的汽车，只要是黑色的就好。”

其实，在香奈儿之前，也有设计师推出黑色裙装，但却没有在女人们的心中荡起哪怕一丝涟漪，只有可可·香奈儿设计的小黑裙，因为兼顾了时尚和舒适，因为款式、廓型彻底地前所未有，所以打动了万千女性的芳心。

在设计上，她卸去了战前的大帽、窄裙摆和极致的装饰，只搭配些珍珠、胸针、腰带等小配饰，显得简洁大方而又精致时尚。这样简单的设计赋予了小黑裙多功能的用途，它同时适用于白天和晚上，转换的关键就在于饰品的搭配。比如说，戴上一长串珍珠项链，即使是出席一个正式的晚宴，这套

小黑裙也不会让你在衣香鬓影中失去颜色。

1923年，香奈儿在《巴莎》杂志上发表时尚宣言：“简单就是所有真正的优雅的基调。香奈儿的设计永远保持简单和舒适的风格。”

在相当长的一段时间内，香奈儿的服装店只做小黑裙，而且生意十分火爆。香奈儿用小黑裙创造了一种女性的现代主义姿态：自由舒适而不受陈规束缚。“在我之前，没有人敢穿黑色。有四五年的时间我只设计黑色衣服，只是加上一个白色衣领。非常畅销，我也因此致富。不论电影女明星还是旅馆女服务员，每个人都穿着小黑裙。”小黑裙受欢迎的程度，也许用香奈儿自己的话来描述最形象：“黑色早已摧枯拉朽地扫平了一切花花绿绿。”小黑裙成为香奈儿不可超越的经典，从20世纪20年代，一直流行到今天。

而香奈儿的黑色主张仍然在不断强大，不久，她将小黑裙变身，再度推出令人惊艳的新设计——黑色小洋装。这是一种由长度及膝的短裙和裁剪考究的外套组成的优雅套装，面料首选黑色羊毛面料，点缀上金色的纽扣，大颗珍珠项链为最后点睛之笔，整个人显得简单低调而又时尚优雅。时尚杂志热烈地向全世界宣告，黑色小洋装将成为新时代的女性制服，因为它流行迅速，线条流畅，内敛低调。

小黑裙在服饰史上的深远影响，恐怕就连香奈儿本人也

没有料到。它的出现和流行，彻底打破了当时黑色衣服只能当丧服的规定，从20世纪20年代一直风靡到今天。小黑裙是可可·香奈儿挑战传统思维的产物，它的出现，再次彰显了香奈儿敢于打破传统观念的非凡勇气。

是的，只有打破传统观念，才能看到别人看不到的风景，踏入别人未涉足的领域，从而为自己的事业开创一个全新的局面。毫无疑问，像香奈儿这样能够打破传统、冲破束缚的人，都是真正有大智慧的人。他们不仅帮助我们抛掉思想上的束缚，解脱传统观念的捆绑，而且在创新中不断吸收先进的思潮，开拓自己的思维，使自己始终站在一个领先的位置上。相反，一个人若只是墨守成规，注定只能亦步亦趋地跟在别人后面，无法开创属于自己的一片天地。

正因为香奈儿想别人不敢想、做别人不敢做，她才登上了时尚女皇的宝座；而以她的姓氏命名的品牌，终于从一个默默无闻的时尚界的小兵，变成一个享誉世界的国际大牌，直到今天仍然影响着时尚潮流的风向。而香奈儿的独特魅力还在于，不仅她设计的服装受到追捧，她的个人形象，包括她的服装，她的身材，她的发型，甚至她的肤色，都同她的设计一样引人注目。

比如说，因为香奈儿把自己的发型变成了一种可爱的新型短发，所以尽管当时的贵妇们仍不能接受短发，但短发终究

成为20世纪20年代的时尚。比如说，长期以来，白皙的肤色总是被视为富贵的象征，但是由于香奈儿经常四处游玩，所以她的皮肤总是晒得微黑，没想到这样的肤色竟然也变成了一种时髦，从而彻底颠覆了过去崇尚洁白肤色的传统审美观。谁也无法预料，出身卑微的可可·香奈儿，竟然成为20世纪20年代的时尚领袖，并且直到她生命的最后一刻，她仍然深刻影响着时尚的潮流。

Coco Chanel

第三章　鼎盛时代

Coco Chanel

第一节　进入奇妙香氛世界

一个衣着优雅的女人，同时也应该是个气息迷人的女人，香水会增添她无穷的魅力。

——可可·香奈儿

随着公司规模不断扩大，1918年，可可·香奈儿将位于巴黎康邦街的总店搬到了康邦街31号。销售额的增长，知名度的攀升，时尚界的追捧，一切的一切都没有让香奈儿停下前进的脚步，除了服装，她还想要一些其他的东西，比如说，一款符合她现代设计师身份的香水。

那个时候，女人们并不注重香水的选择，大多数人随意洒几滴别人送的香水，对此香奈儿十分不以为然，她认为，女人要懂得选择属于自己的香水，而不是让香水选择你。香奈儿说：“一定要用自己喜欢的，属于自己的香水。当我的外套遗落在某处的时候，人家会知道那是我的外套。我年轻的时候如果有钱，我会立即去买香水。曾有人送我一瓶Floris’s Sweet Peas香水，这让我觉得自己是个可爱的乡下姑娘。然后我就意

识到它不适合我。”

到底什么样的香水适合这位特立独行的时尚女王呢？香奈儿自己也一直在思索，不过，香水制作毕竟太专业了，这里面涉及化学、医学和制造等多种专业知识，对香奈儿这个服装设计师来说，要制造一款符合她心意的香水根本就是一项不可能完成的任务。不过，经过多年商海历练的香奈儿早已不是一个初出茅庐的小姑娘，她知道，遇到自己解决不了的难题，最好的办法是借助有能力的专业人士的力量，自己只需要提供资金方面的支持就足够了。这种办法在今天来说已经十分常见了，但是在当时，却是一种十分难得的商业智慧。

香奈儿想要打造一款属于自己的香水的愿望，让当时正与她交往的迪米特里大公知道了。迪米特里大公是俄国人，出身于贵族，是沙皇亚历山大二世的孙子，当然，他的贵族待遇早在十月革命的时候就被剥夺了，不过这个人性格活泼，殷勤有趣，和香奈儿十分谈得来，所以香奈儿经常邀请他到自己的别墅做客。两个人还曾像真正的情侣一样，驾驶着香奈儿新买的劳斯莱斯轿车，在蒙特卡罗快快乐乐地玩了一周。因此，当迪米特里大公知道香奈儿的打算以后，就向香奈儿推荐了调香师恩尼斯·鲍。

恩尼斯曾经是俄罗斯沙皇的宫廷调香师，他的哥哥爱德华是俄罗斯最大的香水和肥皂制造工厂拉莱的管理人之一。17

岁时，恩尼斯作为拉莱实验室的技术员开始了他的职业生涯，之后级级攀升，1907年已经成为了技术主管。1917年十月革命爆发后，恩尼斯被迫离开俄国，1919年，他来到法国南部，在戛纳附近的拉博卡开始了新的香水创作。就是在这个时候，可可·香奈儿找到了他，当香奈儿提出请他帮忙创造出一种人工合成香水时，恩尼斯不禁面露难色，因为在此之前，还没有人进行过人工合成香氛。但是香奈儿的想法从来都与众不同，她认为，在女人身上闻到自然花香的味道反倒不自然，“我不想要单一的玫瑰或丁香的味道，如果能够制作出在自然界找不到的味道，有几分神秘，肯定会更受到女人们的欢迎。”香奈儿对自己的想法十分笃定。

“自然界找不到的味道”？香奈儿的要求无疑太抽象了，恩尼斯并不明白她想要的究竟是什么，但是他明白香奈儿不想要什么，这位女士显然并不喜欢纯粹花朵的芳香，因为在她看来，这种香味太浅显太直白，她要的是一种前所未有的神秘香氛。虽然实现这个想法有些难，但是，天才的调香师恩尼斯接受了这个挑战。此后，他一头钻进实验室里，立志要制造出世界上独一无二的香水。

在这段日子里，可可·香奈儿每隔一段时间都要去实验室看看，她甚至把工作的重心也转移到了香水的研发上，这让她的小姑姑阿德里安娜十分不满，阿德里安娜觉得，把时间、

精力和金钱投入到并不熟悉的香水业上，是一件十分冒险的事情，香奈儿还是应该专心做好服装业。小姑姑阿德里安娜不仅是自己的亲人、朋友，更是事业上的好帮手，香奈儿对她一直十分尊重，但是，感情归感情，生意归生意，香奈儿决定的事情，从来不会轻易改变。不过，阿德里安娜毕竟不是普通员工，香奈儿还是把自己的想法详细地对她进行了解释。

可可·香奈儿认为，首先，香奈儿品牌需要不断壮大，旗下产品就不能仅仅局限于服装，必须要有更丰富的产品线。其次，服装业竞争激烈，你必须有前瞻眼光，准确把握潮流风尚；必须每一季准时推出新款式，带给人们新感觉，稍有迟缓，就有可能面临被淘汰的命运。而香水则不同，对于女人来说，香水就像爱情一样不可或缺，而一旦她认定一个品牌，一种香氛，就会有极高的忠诚度，那么这款香水就不仅拥有稳定的市场，前景也将一路向好。如果香奈儿旗下能够拥有这样一款香氛优雅迷人的香水，那么就等于拥有了一台稳定的赚钱机器，这样的生意，香奈儿怎么可能放弃呢？至于说冒险，做什么不冒险呢？不冒险又怎么会有今天的香奈儿？真的失败了也不要紧，大不了从头再来！香奈儿的一翻宏论说服了阿德里安娜，她终于赞成了可可·香奈儿的决定，毕竟，品牌的发展壮大无论对谁来说都是一件好事，最根本的一点，就是能带来更多的收入，从而保证你过上更加自由和独立的生活，而这正是

可可·香奈儿始终追求的。

阿德里安娜暂时接手服装店的管理，可可·香奈儿则全身心地投入到她的香水事业中。虽然可可·香奈儿并不是专业的调香师，但是她嗅觉灵敏而且精力充沛，她的头脑里总是有问不完的问题，有些问题甚至连恩尼斯也深感难以回答，这个漂亮女人做事情的认真、执着不禁让恩尼斯对她刮目相看，在研制上更是不敢有一丝的马虎。

经过不断实验、反复合成，到了8月中旬，恩尼斯合成了两个系列的10种香水——No.1—5以及No.20—24，然后兴致勃勃地拿去给香奈儿验收。

对于香奈儿来说，这无疑是一个神圣的时刻。多年以前，当她还是那个被人们叫做“可可”的小歌手，只能用点廉价的香水时，她就幻想着有朝一日能够拥有一种属于自己的、绝对与众不同的香氛，现在，不仅她的心愿即将实现，而且，这属于她的香水还将被印上自己的标记，带着自己的名字，像一个小小的精灵一样在世界各地自由地飞翔，她怎能不由衷地喜悦、激动？

十只样品瓶依次排列，像等待检阅的士兵。恩尼斯将吸管伸进一个玻璃瓶中，然后向玻璃碟上挤出一滴仿佛甘露一样的液体。他向香奈儿解释道，要鉴定一种香水的味道，不用把香水整瓶打开，好的香水，一滴就能让你充分领略到它的魅力。

说着，他把十种带着编号的香水都分别滴到了玻璃碟上，并一一配上了闻香条，然后，他静静地站到一旁，等待香奈儿的最终确定。

拿起一根闻香条，放在鼻子下缓缓地移动，芳香的味道就像一朵神秘的花在香奈儿的面前绽放。时间缓缓地流逝，不知过了多久，可可·香奈儿的手中只剩下两根闻香条。她拿起其中的一根，放在鼻端深深地嗅着。这种香味很微妙，甚至连自称“嗅觉是我存有的唯一本能”的香奈儿也说不出这是一种什么味道，但闻起来却非常怡人，甚至能让人产生短暂的迷离感觉。香奈儿想知道：这种香水的基调是什么呢？恩尼斯解释说，没有基调，这就是这款香水的特点。它是由80多种原料混合而成，并添加了少量的乙醛，香气持久而稳定，即使是出汗，也不会影响这清幽的繁花香气凸显女性特有的娇柔。你可能不知道它是什么花香，但这种香氛肯定让你印象深刻。

“这是5号香水。”恩尼斯告诉香奈儿。

“好。就要5号。”巧合的是，“5”是香奈儿的幸运数字，而且她认为数字5看起来很漂亮。

恩尼斯为香奈儿制造了一大箱子样品，当然，这是香奈儿本人的要求，因为她早已经想好了如何把香水推广出去——首先要不动声色地撩拨起顾客的好奇心，吊起她们的胃口，直到她们迫不及待地想要拥有——从事服装业多年，香奈儿早已将

顾客的心理摸得一清二楚：越是神秘朦胧，越能吸引她们的注意；越是限量销售，越能挑起她们想要拥有的热情。

所以，千万不要以为可可·香奈儿只是一个埋头设计服装的大师，在营销方面，她也是一个无师自通的天才。今天我们都明白，一个品牌要想获得成功，产品本身的形象品质和营销推广手段无疑同样重要，缺一不可。虽然在香奈儿那个时代，品牌营销还没有像今天这样上升为一门系统的学问，很多人也没有意识到它的重要，但是香奈儿凭着一个女性的敏锐和商人的直觉，在推广自己的服装、香水的过程中，已经开始有意识地运用一些手段，比如借助名人效应、限量推广等，借此树立香奈儿品牌在消费者心目中的良好形象，着重培养对香奈儿品牌有较高忠诚度的消费者群体。这是一个品牌发展壮大最重要的支撑力量。

回到巴黎以后，可可·香奈儿悄悄地将5号香水洒在时装店的试衣间内，然后不动声色地观察顾客的反应。女人们对香味天生敏感，很快就有顾客来打听："这是什么牌子的香水？以前从来没有闻过。"当然，没有人熟悉这样的香味，因为5号香水是全球第一支乙醛花香调的香水，它的香味由法国南部格拉斯的五月玫瑰、茉莉花等80种成分组合而成，前调是依兰与橙花，然后是五月玫瑰和茉莉的完美混合，花香繁复而匠心独具。在它的香气中，还有清冽的木香，其中包括取自檀香木

的怡人气味。不过，这些还都不是重点，香奈儿5号香水最独特的地方还在于，它并不试图重现鲜花的香味——即使到了21世纪的今天，市面上的香水，也无一不在小小的香水瓶子里，努力地试图将鲜花的香味重现，并以模仿真实的花香为傲。

这就是5号香水之所以会让人觉得独特的奥秘，除了它是可可·香奈儿的第一支香水作品、第一支以号码命名的香水、第一瓶瓶身充满现代设计感的香水之外——它是一瓶不以重现花香为目的的香水。这就是香奈儿5号香水所独有的，非常明显地区别于其他香水品牌的特点。这样一个桀骜不驯的特点，对其品牌推广和终端销售也是非常有帮助的，因为高档香水作为奢侈品，消费者更多地想追求自己的个性，以及独有的、稀有的东西。当其他高档香水品牌都一窝蜂地在追求真实鲜花香味的时候，香奈儿5号香水反其道而行之，不试图重现鲜花香味的同时又使香味变得若有若无、魔幻迷人，从而轻而易举地击中了目标消费者求异的购物与享受心理。

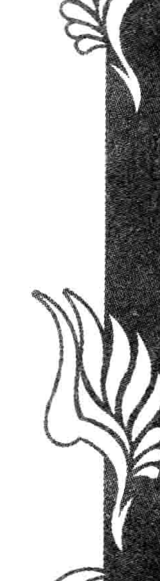
女人们被那神秘优雅的香味弄得心痒难耐，但是只有少数与香奈儿特别要好的朋友，才能得到一小瓶香奈儿奉送的“私房香水”。虽然多数人都没有见过这款香水，但并不妨碍她们作为时尚信息的传播者散布香水的信息，于是，一传十，十传百，时间不长，就有越来越多的人知道可可·香奈儿有一款特别的“私房香水”，越来越多的人来打听到哪里才能买到这款

香水。香奈儿见时机成熟，立刻致电恩尼斯，请他火速批量生产5号香水。

与此同时，香奈儿开始亲自设计香水包装。可可·香奈儿意识到，除了产品的功能、品质、容量等基础性的东西外，色彩、包装、瓶形等方面对促进产品的销售也起着越来越重要的作用。虽然5号香水已经有了独特的产品支撑点和完全的品质保障团队，但这还不够，最起码还不完美，还需要在包装方面再一次提升5号香水，使它完全独立于高档香水之林，放射出自己强烈耀眼而与众不同的光芒。

在那个年代，设计师们都会设法让香水瓶看上去华丽富贵，以提升香水的价值感，而香奈儿却反其道而行之，她说："我的美学观点跟别人不同，别人唯恐不足地往上加，而我一项项地减除。"正是这个理由，使香奈儿5号香水瓶在同一个时期的香水作品里面，成为看起来最奇怪的一支，因为在所有极尽繁复华美之能事的香水瓶里面，唯有香奈儿5号香水瓶看起来像一个光溜溜的药瓶。可就是这样一种简单，形成了一股新的美学力量，成功地打动了名媛淑女们追求高雅的心，她们终于不必再沉溺于浮华的富贵上，而可以在简洁有力的设计中，触摸到可贵的质感。用一个什么样的名字才能体现出它的与众不同呢？"我选中的是第5号，那这款香水就叫香奈儿5号吧。"

就这样，香奈儿5号诞生了。它那有着状如宝石切割般形态的瓶盖，透明如水晶的方形瓶身，线条利落的“CHANEL”和“No.5”黑色字体呈现于白底之上，反差强烈，令人印象深刻。

但是，在以富丽繁华为美的当时，许多人都不看好这支看起来活像一个药罐子的香水，甚至一些时尚专家都认为可可·香奈儿好不容易获得的美名就要葬送在这一“简陋”的瓶子上。结果他们没有想到，这一瓶当初不被他们所看好的香水，在世界上流行的时间竟然比他们的寿命还要长久。1959年，香奈儿5号香水瓶以其独特的现代美感而获选为当代杰出艺术品，并跻身于纽约现代艺术博物馆的展品行列。这种充满现代装饰艺术味道的玻璃瓶也从此开启了香水设计的新时代。这不仅是一种对美的追求，也是营销差异化不可多得的一个重要环节——只有突破传统，大胆创新，走出自己的新路，产品才能够出奇制胜，吸引人们的注意力和购买力；而产品在内在品质以及外在形象上的创新，则是一个品牌保存长久生命力和活力的根本。

不过，今天我们说起香奈儿5号，不见得人人都知道恩尼斯·鲍，甚至不见得人人都知道可可·香奈儿，但几乎人人都知道美国性感女神玛丽莲·梦露的那句名言“A few drops of Chanel No.5（擦几滴香奈儿5号而已）”。1954年，玛丽

莲·梦露携新婚丈夫乔·迪马吉奥（20世纪著名的美国棒球运动员）去日本度蜜月，在200多人参加的招待会上，众多记者、摄影师的相机快门不停地闪着，其中一位记者问梦露：“请问您夜里穿睡衣吗？”面对这样带有轻佻意味的问题，性感女神玛丽莲·梦露莞尔一笑，答道：“A few drops of Chanel No.5。”梦露不见得是有意为香奈儿5号代言，但正是从那时候开始，性感成了香奈儿5号的新标签，而5号也成为全世界女人们追逐的香氛传奇。

香奈儿5号，这款自一出生便成为香水界的宠儿、号称30秒就能卖掉一瓶的香水一直幸运到了现在，也辉煌到了现在。如此大的成就，不但归功于它完美的香味，还有它很多幸运的第一次：它是第一个打破模仿自然花香的传统，打造调和型香水的鼻祖；它是第一款由时装设计师推出并与之同名的香水；它是第一个抛弃花哨瓶装，回归简洁设计的香水；它是第一个在电视上打广告的香水；它也是第一个请男人代言的女士香水。如此多的第一次，注定了香奈儿5号是一瓶幸运的香水，它是最具女性魅力的化身，完美地诠释了经典永恒的女性柔美，展现了独一无二的女性风韵。它的问世，标志着香奈儿在时尚领域又打开了一扇新的门，香奈儿时尚王国正式建立起来了。它的成功告诉我们，如果一个品牌生产了一个非常独特的、符合市场需求的、竞争对手无法或者很难复制的东西，那

么，它的市场占有率、成功率就会大大提高。

可可·香奈儿从来不满足于已经取得的成就，无论这个成就多么辉煌，她的目光永远向着前方。1924年，恩尼斯制造出了俄罗斯皮革香水（CUIR DE RUSSIE），两年后推出岛屿森林香水（BOIS DE SLLES），1927年发布了栀子花淡香水（GARDENIA），成功地为香奈儿建立起庞大的香水帝国。

1925年，香奈儿又开始尝试生产腮红、口红和保养品，这些商品都打上了香奈儿那著名的双C标记，扩大了香奈儿时尚帝国的版图。

不过，不为人知的是，香奈儿一生都未拥有过香奈儿香水公司，在背后掌管香奈儿5号香水的另有其人，即皮埃尔·威泰默和保罗·威泰默，法国数一数二的化妆品企业夜巴黎的老板。威泰默家族是一个犹太家族，这个家族的成就以及财富堪比著名的罗斯柴尔德家族，之所以不为人知，是因为他们非常的低调。巴黎老佛爷百货商场的老板泰奥菲勒·巴德尔把威泰默介绍给了香奈儿，当时香奈儿正准备让她的5号香水进入老佛爷百货商场。巴德尔提醒香奈儿，如果打算在老佛爷和她自己的店出售香水，就必须确保足够的生产量，而这恰恰是恩尼斯的实验室做不到的。皮埃尔·威泰默非常愿意与香奈儿合作，事实上，正是他的这个决定，为其家族帝国的事业翻开了新的一页。他们的合作持续终生，并且延续至今。如今的香奈

儿品牌的化妆品部分仍然是属于威泰默家族所有的私人企业，不像很多其他服装以及化妆品品牌都纷纷被跨国公司并入旗下。该企业目前的拥有者，皮埃尔的孙子阿兰和热拉尔，和他们的前辈一样地低调。

1924年4月，当香奈儿香水公司成立时，香奈儿女士拥有公司10%的份额，威泰默家族拥有70%，而泰奥菲勒·巴德尔拥有余下的20%（后来，这20%也被威泰默家族买下）。应该说，威泰默对香奈儿和她的香水事业充满了信心，否则他也不会投入大量资金支持香奈儿，丰厚的回报说明他的投资眼光相当准确。但是，对于香奈儿来说，投资回报如此之高让她十分后悔只占有公司10%的份额。他们之间不断爆发激烈的冲突，香奈儿希望得到更多的利润，而威泰默则坚决不肯让步。他们为此勾心斗角、明争暗斗了许多年。不过最后，他们还是达成了共识：5号香水是他们共同拥有的，双方齐心协力，所产生的商业利润永远胜过个人单打独斗。如果说是香奈儿赋予了5号香水神奇的魔力，那么威泰默则把这种魔力变成了实实在在的利润。他们彼此互相依靠，谁也无法离开对方。

普鲁斯特在《追忆逝水年华》中这样写道："香水是逝去年华中，最后的也是最好的残存，当我们泪水都哭干时，它能让我们再度泫然欲泣。"5号香水似乎就有这样的魔力，它如此抽象，但却总是能勾起我们最美好的回忆。当一缕香氛在空

气中飘荡，那已经逝去的美好时光仿佛重又回到眼前……

第二节　爱情与剪刀的选择

我总是知道什么时候应该离开。

——可可·香奈儿

时间流逝，伴随着可可·香奈儿在事业上取得的巨大成功，她也开始慢慢地从失去卡柏的悲伤中恢复过来。其实，像可可·香奈儿这样一个美丽、自信、充满激情、浑身散发独特魅力的女人，她的身边从来就不缺少爱慕者和追求者：

才华横溢的音乐家斯特拉文斯基，他们因《春之祭》而结识，斯特拉文斯基一度带着全家人住在香奈儿的别墅里，优雅中又带着几分野性的香奈儿深深吸引了他，两个人在一起度过了一段美好的时光。虽然后来由于种种分歧两个人渐行渐远，但斯特拉文斯基是卡柏离去后第一个走进香奈儿生活的男人，是他的热情使香奈儿渐渐走出感情低谷。

俊美优雅得如同童话人物般的俄国大公爵迪米特里，年轻的他不仅给香奈儿带来了新的快乐，而且正是他向香奈儿引荐

了调香大师恩尼斯，最后才有了香奈儿5号的问世。

诗人皮埃尔·勒韦迪，他在先锋派艺术中的地位，不亚于毕加索之于现代绘画。也许是因为有着同样悲观孤独的心灵，香奈儿和勒韦迪相爱了，勒韦迪不仅为香奈儿的一些警句式的妙语进行润色，还将数篇亲笔手稿赠送给了香奈儿，不仅写上了充满真情实意的赠言，并且把他们两个人的名字并列在书页上。而她像珍爱她那些贵重的珍宝首饰一样，终生珍藏着这些薄薄的书册。不仅如此，香奈儿还把诗人的著作视为最高级的艺术，直到晚年还不忘请求蓬皮杜总统将他的诗列入教科书……

可可·香奈儿对待每一段感情都很认真，但是，她和他们最终因种种原因而并没有走到一起。不久，可可·香奈儿生命中另一个重要的男人出现了，这个堪称超级钻石王老五的男人不仅是英国首富，而且是全欧洲最有吸引力的单身汉，他就是西敏公爵。

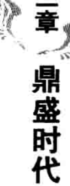

可可·香奈儿和西敏公爵第一次见面，是在蒙特卡罗。他们共同的朋友薇拉介绍他们相识，西敏公爵立刻邀请香奈儿去他停泊在港口的飞云号上吃饭。飞云号是西敏公爵的私人游艇，它是世界上名列前茅的大型私人游艇，有40名水手，可容纳16位来宾，它的白色的木质甲板总是那么干净，刷洗得一尘不染，就像新的一样。在这样一艘游艇上，一边吹着海风，一

边和一位充满魅力的公爵共进晚餐，相信一般人都不会拒绝这样的邀请，但是香奈儿从来就不是一般人，她并没有马上答应公爵的邀请，因为她并不想从公爵身上得到什么，她对这样的富豪虽然没有什么偏见，但也没有太多的好感。公爵不乏风流韵事，香奈儿多少有些耳闻，她不想成为其中的一员。后来，朋友一再劝说，香奈儿也不愿拂了朋友的意，于是接受了西敏公爵的邀请。

让香奈儿没有想到的是，公爵不仅是一个彬彬有礼的绅士，而且风趣幽默，见多识广。他给香奈儿讲航海的见闻，如何在海上钓鱼，遇到风浪如何应对等等，香奈儿第一次听到这些事情，她觉得新鲜有趣极了。这样一次愉快的会面让香奈儿对西敏公爵有了新的认识，他和传说中的不一样，和想象中的也不一样，看来，要真正了解一个人，并不是一件容易的事情。

而对于西敏公爵来说，第一次和可可·香奈儿共进晚餐后，他便断定，这个聪颖迷人、自信优雅同时又有几分桀骜不驯的可可是为他“订做的女人”。随后的几次见面，让他更坚定了要和这个女人交往的决心，因为他知道她就是他梦寐以求的女人。几乎和所有的英国女人都不同，只要和她在一起，西敏公爵断定自己会有不一样的生活。感情经历丰富的西敏公爵相信自己的判断，他甚至已经开始憧憬和香奈儿

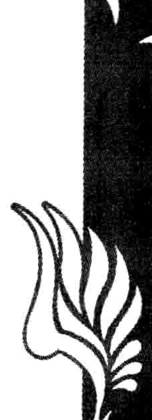

在一起的生活了。

西敏公爵随即展开的追求攻势是任何一个女人都无法抵抗的——每天，香奈儿都能收到从伦敦空运过来的芬芳的鲜花、新鲜的水果和鲑鱼，里面的纸条上写着：“花是从伊顿的温室采的，鲑鱼是在苏格兰溪中捉的。”一次，一箱新鲜的蔬菜送到了巴黎，管家在箱子底下的一个珠宝盒里发现了一颗大大的祖母绿宝石。还有一次，香奈儿的仆人给送花的开门，巨大的花束遮住了送花人的脸，当他掏出小费准备给送花人的时候，吃惊地发现送花的原来是公爵本人。几天后，西敏公爵再次到康邦街拜访香奈儿，旁边陪着的是王储威尔士亲王（即大名鼎鼎的温莎公爵）。

“对于一个还没有结婚的女人来说，只要还有爱的能力，就应该去爱。如果你遇上的是一个好男人，更不应该放弃。至于结果，天知道会怎样。”正是因为怀着这样的想法，香奈儿最终接受了西敏公爵，两个人开始出双入对。一个是巴黎的时尚女王，一个是富可敌国的英伦绅士，他们的相爱，必然制造出无数的新闻话题，吸引无数双关注的眼睛。

那无疑是一段快乐的时光，香奈儿跟随西敏公爵去了欧洲很多地方，她真正见识了巨额财富所带来的奢华生活，游艇、汽车、别墅，身着制服的仆人们训练有素，不管你什么时候到来，房间永远收拾得一尘不染……不过，这位英国首富只在自

己喜欢的事情上投入大量金钱，在穿着打扮上却并不十分讲究，但是朴素的装扮于他而言反而成了一种独特的风格。不像今天一些所谓的“有钱人”，从头到脚非名牌不穿，脖子上还挂着条粗粗的金链子，恨不得将全部家当披挂在身上，可见，一个人的品位，有时候并不是钱能够买来的，也并不是名牌能够营造的。

两个人在一起以后，可可·香奈儿开始慢慢调整自己的生活节奏，以适应公爵的步伐。她本来就是一个崇尚自由的女性，因此，陪着公爵各地漫游，对于香奈儿来说，其实是十分乐意的事情。对诸如骑马、打猎、打网球和高尔夫球这些户外运动，香奈儿也同样乐此不疲，她从来就不是那种娇滴滴的小姐，许多运动，例如骑马，她甚至还是个中的高手呢。至于以前不熟悉的运动，香奈儿也不缺乏耐心和勇气，去慢慢地看，慢慢地学。比如说，公爵喜欢钓鲑鱼，香奈儿在旁边整整观察了一年，才自己出手。连续几个月，她从黎明起就坐在湖边，一直到傍晚，直到成为一名钓鱼高手。她创下了两个月钓起50条鲑鱼的纪录，并因此登上了当时的《旅行日志》杂志。

香奈儿和西敏公爵在一起度过了十年快乐的时光。香奈儿尽量减少工作，以便有更多的时间陪伴在西敏公爵的身边，因为她知道，公爵对她没有过多的要求，只希望她能时时在自己的身边。对于两个彼此相爱的人来说，这样的要求的确不算苛

刻，但就是这样简单的要求，却让身为企业掌门人的可可·香奈儿左右为难。有一次，西敏公爵甚至把香奈儿的缝纫工召到他的伊顿庄园，以便香奈儿能够在设计服装的时候也陪着他。但是，总有一些时刻，香奈儿既不能在伊顿庄园陪着他，也不能和他四处周游，比如说每年两次的时装发布会，作为品牌的灵魂，香奈儿是一定要回到康邦街去坐镇的，这让公爵十分不悦。

身为一个英伦绅士，西敏公爵不喜欢巴黎的生活，和香奈儿的那些艺术家朋友也完全没有共同语言。不过，香奈儿却刚好和他相反，在伊顿庄园，香奈儿不仅出入自如，而且已经不知不觉地扮演起女主人的角色。1926年，当西敏公爵在苏格兰买下玫瑰大宅庄园以后，就把它交给了香奈儿，让她完全按照自己的品位去装潢。在玫瑰大宅，香奈儿对公爵的朋友们殷勤相待，例如丘吉尔，而丘吉尔也对可可·香奈儿另眼相看。他在写给妻子的信中说："著名的可可来了，我对她十分着迷。她极有能力，极讨人喜欢，远比本尼（西敏公爵的昵称）打过交道的任何女人有个性。她精力充沛地打了一整天猎，晚饭后开车回巴黎，而今天，她要负责审阅并修改队伍看不到头的模特们身上穿的衣裳。总共200套服装要在这三周之内准备好。对某些衣服她要改十遍。她亲手干，别别针啊，剪啊，打结啊，等等。"香奈儿的敬业精神以及她的严谨，从丘吉尔的这

封信中可见一斑；此外，她善于和各种人打交道，她的交际能力、沟通能力非一般人可比，这一点从丘吉尔对她的赞赏中我们也可以清楚地认识到。这就是可可·香奈儿，她既是一个能凭天赋嗅到成功味道的天才，又懂得成套世故的戏码，会想方设法吸引自己想要吸引的人，不过，她演技精湛，所以虽然也有一定的目的性，但却并不惹人讨厌，并且总能达到自己的目的。

在与西敏公爵交往期间，香奈儿开始进军英国服装市场。可可·香奈儿从来不会让机会从她身边悄悄溜走，毫无疑问，不管是有意还是无意，西敏公爵已经为她打开了一扇通往英国上流社会的大门，彷徨犹豫不是香奈儿的性格，果断地冲进去并想方设法抢占市场，这才是香奈儿的风格。1927年6月，英国版的《Vogue》杂志刊登了一条大新闻："香奈儿开了伦敦分店。"香奈儿的服装精品店位于一幢安妮女王时代的优美老宅中，模特优雅纤细如一朵百合花，展示着香奈儿最新一季的设计：白色塔夫绸晚宴裙，"简单，毫无赘饰"，刚成年的女孩子穿着出入宫廷，优雅大方而又不失高贵；蕾丝的小黑裙，经典款式，永不过时，蕾丝为它增添了一点小小的性感；有着小圆点的白色丝裙，清雅高贵中又透着几分甜美可爱。香奈儿的精品店离西敏公爵的"波登府邸"不远，而早在这之前，西敏公爵即将迎娶法国知名服装设计师的消息早就被

小报宣传得街谈巷议，尽人皆知。无论这两位知名人士最终能否喜结连理，借助西敏公爵的地位以及名气，再加上自己非凡的设计，可可·香奈儿已经成功地闯进了英国人的生活圈子，她在英国上流社会的地位已经确立，而以她的名字命名的这个品牌更是长驱直入英国的时尚界，并深入人心。

无可否认，香奈儿是一个善于借助外力来发展自己事业的成功典范，最初她的帽店开张，就是借助了艾提安和卡柏男孩的力量；她的香奈儿5号大获成功，更离不开恩尼斯·鲍以及威泰默兄弟的帮助；而这一次，香奈儿成功登陆伦敦，同样不可避免地或多或少借助了西敏公爵的力量。且不说她的精品店本来就是开在西敏公爵的房产里，"可可·香奈儿"这个名字和英国头号钻石王老五联系在一起，这本身就是一个足够吸引人眼球的广告。

不过，仅此而已，香奈儿从来都不会完全依赖于任何人，实力雄厚如西敏公爵也不例外。西敏公爵所做的，也仅仅是把香奈儿介绍给了英国人，至于她能否在英国受到广泛欢迎，这就要看可可·香奈儿自己的本事了。结果是，香奈儿以自己非凡的设计才华征服了英国人。这位天才设计师不仅非常了解英国消费群体的审美品位，而且十分懂得如何在服装的款式、颜色以及面料、做工上迎合他们的口味。《Vogue》杂志报道说："香奈儿新一季的设计里，有数款长裙，适宜穿去参

加皇家赛马会以及私人宴会。在英国，我们的穿着总是要比法国人正式。香奈儿所设计的新系列在结合了传统形式与迷人的现代主义后，非常成功。我们热爱传统，犹如热爱古宅；但我们也一样醉心于年轻的元素。就像一个古老花园里新绽放的花朵，是园子里固有的，又极为娇嫩。初长成的女子，晋见陛下，以古老宫殿为背景，衬托之下，越发出落得如花般清丽动人。”“香奈儿伦敦工作室里雇用的是清一色的英国女性缝纫工，她们在法国首席裁缝师的指导下工作。香奈儿伦敦精品店只用英国模特来展示服装。这对英国和法国都是极为实际的，犹如‘英法同盟’般——是英国的品位和传统加上了法国式的时髦。”

从这两段评论中我们完全可以看出，可可·香奈儿是一位心思多么“玲珑”的设计师。对于一位服装设计师来说，你的作品要打入一个陌生的国度，那么你首先要确定你的目标消费群体，然后对这个目标消费群体进行深入的了解，他们喜欢什么，不喜欢什么；想要什么，不想要什么……只有掌握了这些，你的设计才有可能符合他们的口味，否则，就算你给他们一件黄金打造的衣服，也不见得能够受到欢迎。作为时尚女王，香奈儿当然深谙这个道理，而且她一向擅长把握消费者的心理，并通过自己的设计引领时尚潮流。

在伦敦推出的新品服装中，为了迎合英国人的喜好，香奈

儿特意融入了某些苏格兰元素。这是她从西敏公爵的服装上获得的启发。就像过去她经常把卡柏男孩的衣服据为己有一样，一次，香奈儿借了西敏公爵的一件斜纹软呢外套来穿，结果穿上之后非常喜欢，于是她立刻动手把外套改成了适合自己的尺寸。本来只是一款普通的男式休闲服饰，但经过香奈儿修改后穿在身上，却有一种截然不同的华贵气度。受此启发，香奈儿开始以这种苏格兰斜纹呢为面料，创作出她经典的柔软小外套和套装，这种糅合了男装的帅气英挺又不乏女性妩媚柔美的服装一经推出，就受到英国女性的热烈追捧。一双善于观察的眼睛总是给聪明的头脑带来灵感，一次，香奈儿从西敏公爵的仆役和管家的条纹制服上获得灵感，设计出英国消费者极为熟悉的“香奈儿英伦风”，其中包括宽松羊毛对襟衫——香奈儿喜欢搭配的饰品，同样是她最钟爱的珍珠项链，那样长长的一串，这也是香奈儿的经典造型之一，时至今日仍然被众多消费者所钟爱。

香奈儿品牌成功打入英国，但是，香奈儿本人，却最终选择了离开，离开英国，离开西敏公爵。尽管香奈儿从来不否认她对西敏公爵的感情，而且这段感情在她的生命中，在香奈儿品牌的发展上，都留下了浓墨重彩的痕迹，但是，他们最终还是没有走到一起。面对西敏公爵的求婚，香奈儿回答道：“已经有太多公爵夫人了，然而只有一个可可·香奈儿。”这句

话，后来成为香奈儿公司著名的宣传语。

这就是世界上独一无二的可可·香奈儿，她不需要爱情吗？不，当然不是，但是有时候，爱情是一回事，婚姻却是另外一回事，尤其是当你要嫁给一名富可敌国的公爵时，那就意味着你要放弃一些原来属于你的东西，比如说你的一些爱好、趣味、朋友，甚至是你的事业。香奈儿在给西敏公爵的信中就曾这样说过：“上帝知道我需要爱，但我不会为了安全感和名望而结婚，我对这些不感兴趣……一旦让我在男人和剪刀之间做选择，我会选择制造服装的剪刀。”

是啊，一个“公爵夫人”的头衔能够给予她的，是可以想象的奢华但却庸碌的人生，然而可可·香奈儿这个名字，还将带给她怎样精彩的人生体验，这是谁都无法预知的。可可·香奈儿怎么可能会为了可以想象的平庸，放弃无法描摹的精彩？她更不可能舍弃自己苦心经营多年的品牌，这甚至都不仅仅是钱的问题。香奈儿没有子女，她一手创立的公司就像是她自己的一个孩子，千辛万苦地生下他，历尽艰难把他养大，怎么可能说不要就不要？

因为不想成为爱情的附庸，成为一个男人的附庸，因为相比于“公爵夫人”，可可·香奈儿更想做她自己，一个正处于事业巅峰的独立、自由的女性。所以，她选择了独自离开。

后来，西敏公爵娶了一个年轻的贵族小姐莉莉亚。这个令

香奈儿真正动过心的第二个男人渐渐退出了她的生命。此后，香奈儿的罗曼史依旧不断，对她倾倒的男人依旧不乏其人，而她似乎天生便知道如何自然地开始或漂亮地结束一段恋情。她的情人来来往往，如年纪比她小近一半的米兰贵族维斯康、美国富商威廉斯、纳粹间谍丁克拉格等等。但是，情缘来来去去，香奈儿却始终未曾婚嫁，独自一人时寂寞难耐，但是她绝不会因此而放弃自我的独立。正像她说的："你可以穿不起香奈儿，你也可以没有多少衣服供选择，但永远别忘记一件最重要的衣服，这件衣服叫自我。卡柏让我明白我可以照自己的方式生活，照自己的意思经营事业，照自己的标准选择爱人，这是卡柏给予我的最好礼物。"

她虽然渴望爱情，但是更追求自由。可可·香奈儿的一生，从来没有因缺乏爱情而苦闷，但她也从来不曾为哪一段感情放弃自我，在谈情说爱的同时，她从来没有把自己的事业、自己的追求抛到脑后。从艾提安到卡柏，从斯特拉文斯基到皮埃尔·勒韦迪，再从迪米特里大公到西敏公爵，可以说，爱情一路跟随着她从贫苦的孤儿院走入上流社会，那些男人、那些爱情在某种程度上见证了她的旷世天才。

人们常常问香奈儿为什么终身不嫁，何况有那么多、那么好的机会？对此她曾耸耸肩，俏皮地回答："大概因为我没有找到一个能和'可可·香奈儿'媲美的漂亮名字。"这么骄

傲，这么自信，除了这个在时尚界一言九鼎的女王，又有谁做得到？

第三节　萧条时期寻求出路

没有自己的风格，我还做它干什么？我又不是靠乞讨过日子。

——可可·香奈儿

正当香奈儿公司的业务蒸蒸日上的时候，1929年10月29日，一场从美国开始、进而波及全球的经济危机爆发。经济不景气，各行各业都受到了不同程度的影响，很多公司为减少损失不得不关门歇业。尽管远在巴黎，但是一年之后，香奈儿时装公司同样不可避免地受到了经济危机的冲击。为了渡过难关，香奈儿采取了一系列应对措施，以尽量降低服装的生产成本。例如，她开始用拉链来代替那些极具香奈儿特色的纽扣，并且推出价格相对便宜一些的棉布晚礼服，这样，她就把服装的市场价格较经济危机前降低了五成。

但是，尽管这样，人们还是捂紧了自己的钱包，因为谁也

不知道经济危机还将持续多久，人们的生活又将会受到怎样的影响，因此，人们不敢消费，也无力消费。所以尽管香奈儿使出浑身解数，依然无法化解眼前的窘境。

这场经济大危机持续了四年之久，此后美国和全球进入了长达十年的经济大萧条时期。可就在这样不景气的经济状况下，可可·香奈儿却又有了新的动作。1931年1月19日，好莱坞著名制片人萨缪尔·高德温在巴黎宣布，经过三年的努力，时尚女王可可·香奈儿终于同意亲临好莱坞，帮助他解决电影中的“时尚难题”。这对于高德温而言无疑是一个大胆的决定，因为当时美国经济一片萧条，许多人处于失业状态，人们会为了欣赏香奈儿时装而走进电影院吗？这实在是个未知数。但是，对于香奈儿而言，通过电影这种深受世界各国人民喜爱的传播媒介进一步扩大自己的影响力，这对于品牌发展是十分具有可行性的举措。

美国的媒体对于香奈儿的到来表现得十分感兴趣，并且明显地对这位时装大师寄予厚望，《纽约时报》在对此事的报道中表示：“香奈儿大师将亲临好莱坞，改造好莱坞片场的时尚品位，像巴黎一样，设计出领先当季流行半年的精品，这就解决了电影里的晚礼服老是比实际潮流慢半拍的问题。因此，可以预见香奈儿女士将以她独到的手法来改变美国女性的穿着品位，让她们见识一下巴黎的时髦，也许能比

巴黎还领先潮流。”

可可·香奈儿和高德温签署了100万美元的合同，高德温还在片场为香奈儿成立了一个特别的服装部门，并雇用了100名工人听凭香奈儿指挥。这绝对是一个大手笔的投入，因此即便明知前面的路并不如人们想象的那样铺满鲜花，充满掌声和赞美声，香奈儿也无法拒绝。是啊，即便可可·香奈儿贵为时尚女王，但好莱坞的那些大明星早已习惯了众星捧月的感觉，她们又岂是任人指挥、听人吆喝的？甚至有杂志毫不避讳地指出：香奈儿女士给自己选了一份最艰难的挑战。但是，这个孤儿院的倔强女孩一路走来，从籍籍无名的小歌女一直到坐上时尚宝座，她又害怕过什么呢？挑战对于她来说，从来都不是令她退缩的借口，恰恰相反，面对挑战，香奈儿就如同听到了前进的号角，她会满怀信心和勇气地迎上去。这一次，虽然是在异国他乡，虽然面对的是一个被光环笼罩的群体，她也毫不畏惧。

1931年2月25日，可可·香奈儿，这位把女性从紧身衣的束缚中解放出来的时尚女王在好友米西亚的陪伴下奔赴好莱坞。刚到纽约，香奈儿就被闻讯而至的大批媒体所包围，尽管旅途劳累，又患着感冒，但是香奈儿依然神采奕奕，一件针织面料的简单红色衣裳让她看起来更加光彩照人。面对媒体五花八门的提问，香奈儿应对自如，女人是否该留长发？男人是否

应该使用香水？诸如此类的问题香奈儿和媒体讨论得津津有味。

在纽约逗留了10天以后，香奈儿和米西亚乘坐一列纯白色的火车前往洛杉矶。高德温为了给香奈儿造势可谓是不遗余力，不用说火车上为那些贴身采访香奈儿的记者准备的顶级法国香槟和俄罗斯鱼子酱，单单是包下这列纯白色的专列，那可就是欧洲皇室般的待遇。当列车抵达洛杉矶站台的时候，女星葛丽泰·嘉宝亲自前来迎接。对于这个场面，美国各大报纸纷纷用“女王见女王”为标题进行了重点报道。在高德温的宅邸，一场为迎接香奈儿而准备的盛大派对如期举行，名流巨星盛装而来，为了一睹香奈儿的风采。而香奈儿，早已不是那个青涩胆怯的乡下女孩，经过这么多年的历练，无论是昔日的贵族还是今日的名流，她都能够谈笑自如地与其交往，面对别人的赞美，她表现得并不狂妄；有人偶尔在言语间冒犯了她，她也一笑了之。派对上，就发生了这样一段小插曲：号称默片时代最伟大导演之一的埃立克·冯·斯特劳亨对香奈儿说：“听说您是一位女裁缝，是吗？”这样明显带有贬低意味的话，若是放在几年前，嘴巴像她手中的剪刀一样尖利的香奈儿一定会毫不客气地予以反击，可是这一次，她完全没有生气。也许是因为身边的艺术家朋友让香奈儿习惯了他们的恃才傲物，也许因为香奈儿的内心已经强大到完全不把

别人的看法放在心上了。

不久，可可·香奈儿和萨缪尔合作的第一部歌舞喜剧片《全盛时期》开拍，随后，她又开始为《三个百老汇女孩》设计戏服。尽管影片上映后反响平平，但评论家普遍认为，可可·香奈儿为女主角设计的服装每一件都很符合人物的身份、气质，简洁生动而又充满美感，给观众留下了深刻的印象。

和萨缪尔第三次也是最后一次合作，是为饰演歌剧首席女伶的影星葛洛丽亚·斯旺森在电影《永驻今宵》中设计服装。斯旺森，这位当红女星对作为一个设计师的香奈儿的才华感到十分满意，因为正是通过香奈儿的巧妙设计，她才成功地掩饰了自己因怀孕而微微隆起的小腹，在影片中展现出绝对完美的身材。在后来的回忆录中，斯旺森专门讲述了她的这段经历。在她的描述中，香奈儿是一位绝对敬业的设计师，在她为斯旺森量完尺寸的6周以后，发现女主角突然变胖，以至于完全破坏了裙子的曲线时，她勃然大怒，声色俱厉地要求斯旺森立刻减去多余的肥肉。斯旺森只好坦白了自己怀孕的事情，并取得了香奈儿的谅解。在香奈儿的指挥下，她的裁缝师为斯旺森用弹力绷带制作了紧身束腹，就像变魔术一样，成功掩盖了女主角微微走形的身材，展示出完美的曲线。香奈儿设计的服装不仅质量一流，而且堪称伟大的艺术品，斯旺森对此心悦诚服。

电影上映后，影片票房平平，并没有因香奈儿的设计而引

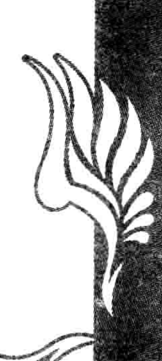
起轰动，《纽约客》杂志指出，好莱坞的巨头们对香奈儿设计的服装不甚满意，因为他们需要的不是这种让女人看起来更有味道的设计，而是让大银幕上的女性既漂亮又性感迷人，这才是他们想要的效果。香奈儿当然不肯改变自己以迎合大佬们的口味，于是她毫不留恋地离开了美国。不过，令人意外的是，香奈儿设计的套装不仅很快成为美国职业女性的标准服饰，并且至今都是女性独立、自尊、自强的象征。

后来，美国著名文化生活杂志《名利场》把可可·香奈儿请进了1931的名人堂，算是对香奈儿美国之行的奖励。尽管香奈儿对此并不在乎，但是我们却不妨一起来看一看评选理由：“因为她是第一个将现代主义运用到服装上的设计师；因为她跻身于法国艺术精英群体并毫不逊色；因为她对艺术充满热情，精明地将商业运作和个人才华与原创理念完美结合；最后一个理由是她来到美国，做了一次漂亮的尝试，试图为好莱坞灌输风雅时尚的观念。”简洁有力，没有过多的溢美之辞，却把香奈儿此前的成就概括得非常全面，完全可以当作我们认识香奈儿前半生的一个指南。

多年以后，当可可·香奈儿重提这段经历时，她明确地表达了对所谓好莱坞领导时尚潮流的不屑：“我听人说，巴黎将不再创造时尚，取而代之的是纽约。我却不相信这点。不可否认，电影中的时尚对全球都有着原子弹一般的巨大影响，在

电影院，胶片传播的影像能传遍世界。但是，我这个喜欢看好莱坞电影的人，却还没看见好莱坞能塑造出一个时尚形体、一种颜色或一种风格。好莱坞电影能影响到明星的脸、轮廓、发型、手部、脚趾、迷你酒柜、客厅的冰箱、带时钟的收音机等等。但直到今天，它还是无法很好地处理‘人体’，以及和人体密切相关的深刻内心戏——这一块，是伟大设计师和古典文明的特权。”

毫无疑问，可可·香奈儿就是一位伟大的设计师，她以自己的风格影响时尚、引领时尚，而不是凭借哪一个明星漂亮的脸或完美的身材吸引人们去模仿、去购买。这就是她与好莱坞的区别，所以，她对好莱坞那种毫无个性的流行不屑一顾也在情理之中，更重要的是，在好莱坞，可可·香奈儿不再是个说一不二的女王，她只不过是个高级的打工者。有时候，她得兼顾别人的要求，而不是随心所欲地追求自己的风格，这是香奈儿绝对无法容忍的：“没有自己的风格，我还做它干什么？我又不是靠乞讨过日子。”

正因为可可·香奈儿不甘于在人家屋檐下低头过日子，所以，合同一到期，她就毅然决然地离开了好莱坞，回到康邦街她自己的王国里，继续琢磨如何发展壮大她的“香奈儿”家族去了。这里有必要说明的是，位于康邦街的香奈儿精品店早已不是31号那一间小店面，1923年4月，可可·香奈儿买下康

邦街29号，1926年4月买下25号，1927年10月先后拿下27号和23号，几经扩充，这家精品店已经不仅仅是巴黎女装帝国的哨岗，也是时尚人士的社交中心。

追逐利润，这是商人的天性，可可·香奈儿当然也不例外，当大萧条来临的时候，她第一个想到的是如何降低成本、如何维持甚至增加公司的利润，所以面对好莱坞的百万大单，她没有拒绝。但是，可可·香奈儿同时又是一个极其注重品牌形象的设计师，一旦好莱坞的要求与她的设计理念背道而驰，她就会宁可舍弃丰厚的酬劳，也要坚持自己内心的追求。

正因为无论在什么情况下都坚持做她自己，“香奈儿”才成为风行半个多世纪、在全世界拥有无数拥趸的金字招牌。可可·香奈儿绝对不是一般意义上的成功商人，她的品牌意识、长远眼光、时尚感觉是许多人都难以企及的，所以，她的成就也令我们大多数人难以望其项背。今天，我们许多商家都把“树立品牌意识”挂在嘴边，立志要把自己的企业打造成“百年老店”，但是实际上，哪怕是一点点蝇头小利的诱惑，都会让他们忘记自己的坚持，甚至把最基本的职业操守都丢到一旁，还奢谈什么品牌呢？不过是用一些假冒伪劣产品来骗取一时的利益罢了，最终的命运，注定是湮没在滚滚商品大潮中。

第四节　逆势推出高级珠宝

应该用纯洁、天真的眼光去看待珠宝，就像我们驾车飞快驶过，却欣赏到路边一棵开花的苹果树时的眼神。

——可可·香奈儿

毫无疑问，可可·香奈儿是一个闲不住的人，她也绝对不会让自己无所事事地闲着。在她看来，“没有任何事情能比休息更会让我觉得劳累和不快。”因此，当香奈儿从好莱坞回到巴黎后，面对低迷的市场，她又开始考虑如何提升人们的消费信心，增强人们的消费欲望。

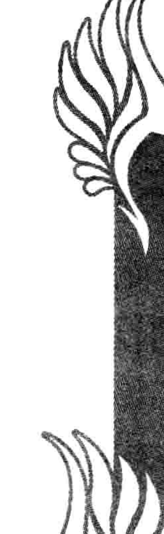
由于经常出入上流社会，一向善于观察的可可·香奈儿发现，虽然经济不景气，人们的消费普遍萎缩，但是这似乎并不妨碍一些贵妇们把自己打扮得珠光宝气，而且只要是那些珠宝首饰能够真正打动她们的心，她们总是毫不吝惜地掏出包里的支票。这让敏感的香奈儿从中嗅到了商机：何不趁机推出自己的高级珠宝饰品？只要物有所值，一定不愁销路，因为有钱人

从来都愿意把钱花在货真价实的东西上，珠宝对于他们来说一直是一个不错的选择：一来可以作为装饰品，以显示自己的身份地位，二来可以作为投资产品，以期保值增值。

想到了就要去做！尽管这样的决定在许多人看来都有点疯狂，但这就是香奈儿做事的风格，想想看，如果一举一动都在人们的意料之中，香奈儿又怎么能够在激烈的竞争中取胜？越是在这样困难的时期，越是要出奇招，为自己品牌的发展推波助澜。不过，香奈儿可不是那种毫无商业经验和专业眼光的傻大胆儿，她做出的每一个决定都是经过认真观察、反复思考的，所以，她的每一次“冒险”都能为自己带来丰厚的收获，这绝非侥幸，而是丰富的经验、独到的眼光、过人的胆识、深厚的谋略再加上一些运气叠加在一起创造的“奇迹”。

香奈儿决定了的事情，从来就不拖泥带水。1932年11月1日，在可可·香奈儿当时的居所，巴黎一栋法国18世纪风格的建筑里，可可·香奈儿为她的同名品牌推出了第一个高级珠宝系列——钻石珠宝（Bijoux De Diamants）。巴黎香榭丽舍大道的星空、香奈儿高级定制服装中的蝴蝶结、流苏设计，都被天才的设计师化作珠宝设计里的彗星、蝴蝶结与流苏首饰，借着钻石表达出一种热烈的情绪，似乎在向人们传递着对未来美好远景的期望。巴黎的社会名流全都参加了香奈儿的珠宝展开幕酒会，在随后的两周，有数千人慕名前来参观。

儿乎所有的参观者都被香奈儿珠宝的魅力与原创设计所打动，即便是今天，我们也不能不由衷地敬佩香奈儿那天马行空的想象力，以及对消费者心理细致入微的把握。她所设计的每一件首饰都可以变化佩戴方式，戴在头上的皇冠头饰摇身一变成了手镯，耳坠可以成为胸针，星星可以装饰到吊袜带上。一物多用的设计，不仅使一件首饰变得多姿多彩，使珠宝的投资也更为超值。人们再一次叹为观止，为香奈儿那将绝妙幻想与精彩写实相结合的惊人天赋。

巴黎时尚界对香奈儿珠宝展的赞誉也引起了美国媒体的注意，许多媒体都对这个时尚盛典进行了报道，有媒体评价说，香奈儿的珠宝饰品“不仅闪现惊人的创意，而且展示出绝美的低调华丽”，更有媒体详细描述了香奈儿的耳环、项链、手镯、头饰的款式，并称它们为“举世难得的珍品”。《纽约客》的巴黎特派记者珍妮特·弗兰那则指出：“在这个经济日益恶化的时代，大家都认为奢侈品早已不合时宜，她（可可·香奈儿）也要跟着没落，而她竟然在大环境最艰困的谷底，反其道而行之，将这些贵重的宝石打造得如此精美绝伦，‘在最小的体积内蕴藏着最大的价值’，就像她在经济繁荣时期逆势而行，推出玻璃制的仿真珍宝。因为‘在那个华丽的年代，奢侈品太易得，而这些服饰珠宝反倒没有真珠宝的傲慢’。”这种种赞美之词再一次证明了香奈儿的创造力、影响

力和她非凡的魄力、能力，正因为如此，所以不管经济如何低迷，香奈儿的时尚产业总是能够获得相对稳定的收益。

香奈儿1932年推出的这个珠宝饰品系列成为后来不断被人们提起和致敬的经典系列，而她敢于在经济日益恶化的时代，在多数人都认为奢侈品不会有市场的时候，反其道而行，将诸如钻石之类的贵重宝石打造得如此精美绝伦，这种逆势而上的勇气更令人由衷地赞叹。对此香奈儿说："如果我选择了钻石，那是因为它在所有形式的珠宝中的价值最高。我集中对所有美好事物的热爱，力图把精致品质、优雅和时尚融于一体。"时间过去数十年，如果有谁还想知道这个有声有色、华丽非凡的展览给我们今天普通人的生活带来了怎样的影响，那么不妨看看如今被许多女性戴在手上的钻石戒指，正是从香奈儿的珠宝展览开始，白金镶钻成为珠宝设计的经典组合，一直流行到今天。

不过，和我们的想象略有出入的是，此次的珠宝展，并非香奈儿进军珠宝行业的首次尝试，实际上，早在1924年，香奈儿就已经为她的时尚事业注入了这个新的生力军，只不过那个时候，香奈儿用她那独特的设计所刮起的，是一场前所未有的时尚风潮。对于女人该如何装扮，香奈儿一直有自己独到的见解，当她在20年代准备进军珠宝行业的时候，也将这种见解体现在珍贵珠宝的设计层面上。

正如我们大家都知道的，香奈儿一向就不是一个遵守社会成规的人，她对于当时人们敬奉珍宝的心态嗤之以鼻："人为什么要为钻石发昏呢？干脆在脖子上绑一张等值的支票不是更好？"香奈儿决定帮助人们改一改这种心态，她认为，当人们看一件珠宝的时候，应该首先是被它的美丽所打动，而不是一下子就想到它值多少钱，也就是说，对于珠宝的喜爱，是出于欣赏，出于审美，而非金钱上的考量。于是，香奈儿推出真假珠宝混用的饰品，开拓了时装珠宝的新时代，真假混用也成为她独特的珠宝设计风格。在她的设计中，混合了彩色人造宝石的珍珠长项链，以及胸针、颈链上的珍珠搭配着五颜六色的人造宝石，它们一颗颗，一串串，成群结队，让人真假难辨，恐怕这个世界上也只有可可·香奈儿能自信十足地做到这一点。

接下来，香奈儿进一步大玩她最擅长的创意游戏：大克拉的钻石搭配搪瓷出场，祖母绿居然可以与玻璃珠子一起加工为胸针。宝石的这种新组合让著名漫画家桑姆兴奋不已，他对可可说：终于有人有勇气去制作人造珠宝了。言外之意是，终于有人敢于向传统观念挑战了。放眼当时的时尚界，这个人，非可可·香奈儿莫属。只有她，有这个资格；也只有她，有这个勇气。

尽管这种对待珠宝的随性态度与传统价值观相背离，但是香奈儿就是有这种魅力和影响力，她总是轻轻松松地就能获得

所有上流社会女性的认同和追随。在她的影响下，女人们开始摒弃华丽繁复的装扮，取而代之的是简洁舒适的软呢外套和裙子。当她们摘掉所有富丽堂皇的装饰时，香奈儿又为这种简约的服装添上珠宝，如大块的祖母绿、红宝石、一圈又一圈的珠链，简单大气，同时也真假难辨，但却并不妨碍它们共同营造出一种低调的奢华感。

这就是香奈儿，她从来不让潮流牵着她的鼻子，她永远用她那天马行空般的想象力引领时尚风潮，她总能从她所钟爱的主题中汲取灵感，然后自由发挥想象，将那些轻盈、富于女性美的元素用各种各样的材质重新演绎，最后让所有人，包括曾经眼高于顶的上流社会人士都奉她为时尚标杆。各界名流也都曾给予可可·香奈儿极高的评价，毕加索称她是“欧洲最有灵气的女人”，萧伯纳给她的头衔则是“世界流行的掌门人”。“一个女人凭借一件黑色套头毛衫与几串珍珠项链，就革命性地改变了时装。”克里丝汀·迪奥作出如此惊叹。香奈儿自己则认为：“我开创时尚风格的真正原因，是因为我是第一个20世纪的女性。”

在香奈儿之前，设计师只是一个躲在幕后的产品供货商，香奈儿则把自己提升到和她的客户一样的尊崇地位。虽然事实上她并不愿意与一般的客户们见面，然而为了推广自己的品牌，她还是会经常邀请一些身份尊贵的贵妇们到她的时装店

来。别误会，香奈儿可不会卑躬屈膝地讨好她们，恰恰相反，这些贵妇来到她的皇宫仅仅是充当她的观众，而可可自己则像是一位女王一样，在她的皇宫里展示她的服装，销售她的珠宝。这种无人能及的强势，或许正是香奈儿获得成功的重要原因之一。

可可·香奈儿令人瞠目的强势还表现在另一方面，那就是她敢于雇用贵族来设计珠宝。在此之前，她曾经让俄罗斯贵族为她工作，狄米特里的姐姐、女大公玛丽亚·波夫洛芙娜曾经作为刺绣女工负责为香奈儿提供绣品。可可·香奈儿从来就不把所谓的阶级差别放在眼里，她从一个小歌女，突破层层阶级阻碍跻身巴黎上流社会，这本来就是对阶级观念的彻底颠覆。当她的香奈儿公司推出珠宝首饰的时候，她又雇用了波蒙伯爵为她设计珠宝。曾几何时，在巴黎的社会，人人都以能够出席这位伯爵的豪华晚宴和化装舞会为荣。不过，当时香奈儿还是一个刚刚进入巴黎社交圈的小裁缝，不甚出名，也没有显赫的身世，所以当然不会收到伯爵的邀请，即便她成为米西亚的知交好友，伯爵也没有因为这个关系而给予她出席晚宴的殊荣。直到香奈儿声名鹊起，成为潮流引导者，并被所有上流社会人士奉为时尚标杆，波蒙伯爵的态度才来了个180度大转弯，不仅盛情邀请她参加舞会，更把她奉为贵宾中的贵宾，后来甚至同意为她设计珠宝。

不过，伯爵虽然工作努力，但对香奈儿却谈不上忠诚，甚至私下里和香奈儿唱起了对台戏，他在自己家里另外开设了一个小珠宝设计室，然后偷偷地挖走香奈儿的顾客。这种不道德的行为让可可·香奈儿大为恼火，她可不会顾忌伯爵的地位和所谓的面子，毫不留情地直接把伯爵解雇了。后来，香奈儿又雇用了大文豪雨果的曾孙尚·雨果和另一位意大利贵族佛杜拉公爵为她设计珠宝，佛杜拉公爵为香奈儿设计了几款非常出名的经典作品，几年后，他离开香奈儿公司去纽约发展，成立了一家私人定制珠宝工作室，发展得非常好。

香奈儿在经济萧条时期的这样一次大胆出击，让人们更加深刻地体会到可可·香奈儿的影响力、社会关系和她在事业上的锐意进取。可可·香奈儿，这位带着艺术家的灵气与革命家的锐意精神的现代时装女王，就是这样用她的个人风格改变了时尚的流向，并用她的魅力影响着无数后继的时尚设计师们。

Coco Chanel

第四章　坎坷人生

■ 第一节　二战经历扑朔迷离

■ 第二节　回归首秀掌声寥落

■ 第三节　时尚女王再现辉煌

Coco Chanel

第一节 二战经历扑朔迷离

我从不是一个女英雄。但是我选择了我想成为的样子，而我现在正如自己所愿。即使我不被爱、不讨人喜欢，又能怎样?

——可可·香奈儿

20世纪30年代，在年已五旬的时候，香奈儿女士迎来了她一生中的黄金时代，这样说是指不仅她的事业攀上了时尚的巅峰，而且她的风采也堪称达到了完美的境地。是的，她已经不再年轻，但无论是她的容貌打扮，还是她的气质风度，都给人一种成熟的风韵美，让人丝毫感觉不到其实她已不再年轻。这位时尚女王频频被邀请，无论是什么样的社交场合，只要香奈儿出席，都被主人视作一种无比的荣耀。

这个时候，活跃在巴黎社交圈中的许多著名艺术家都成为香奈儿的挚友，毕加索、斯特拉文斯基、伊利伯、迪亚吉列夫、海明威、雷诺阿、莫朗、达里、高德温等等，她扮演着新时代的缪斯，一个不仅漂亮而且感情经历足够丰富的女名人，

其个人魅力、事业成就甚至花边新闻都是记者穷追不舍的内容。法国作家萨西这样描写当时的香奈儿："当她一出现，人们就被她的娇小身影而吸引。她很苗条，浓密的乌发，眉毛靠得很近，小巧的鼻子和深色的眼睛，她几乎总是穿着同样的打扮，非常简朴和不同凡响的黑色。她总是把手插在口袋里开始谈话，她讲话快而断断续续；她给人的印象是既不胡思乱想，也不轻易被偶发的思绪干扰而放弃自己目标的人……"就是这样一个目标明确的时尚女王，却因为接下来的一段经历，不得不暂时放弃了自己的事业和梦想，远走他乡；但也正是因为这段经历，演绎了香奈儿70岁复出的另一番辉煌。

1939年9月1日，德国出动57个师约150万人、2500辆坦克、2300架飞机，从北、西北、西南三个方向对波兰发动突然袭击，第二次世界大战正式爆发。同日，英、法先后发出照会，要求德国停止进攻，并从波兰领土撤出一切军队。德国对此置之不理。9月3日，英、法两国政府对德宣战。

战争的炮火虽然还未烧至巴黎，但是可可·香奈儿却令人吃惊地迅速做出反应，她缩减业务，辞退员工，关闭工厂，只留一些人在康邦街的门店处理库存的服装，销售香水。这种与她在一战中的表现截然不同的保守态度，让很多人感叹这位时尚女王"廉颇老矣"，已经失去了冒险的勇气和魄力；还有人认为，香奈儿与当时风头正劲的设计师夏帕瑞丽经过几番较量

后，没有什么明显的优势，早已萌生退意，正好借战争的机会退出竞争，体面下台。更有人借此诋毁香奈儿，说她是用战争做借口来惩罚她的那些女裁缝，因为她们全都参加了1936年6月的大罢工。

然而，仔细分析就不难发现，这些理由其实都站不住脚：竞争对手什么时候都有，香奈儿不可能因为害怕在竞争中失败而退缩不前，这不是她的性格，如果她确实这样爱面子、胆小、保守，她不可能有如今的成就；至于说打击报复员工，别说以可可·香奈儿的身份和智慧不屑于做这样的事情，即便她想做，方法也有很多，不必押上自己的事业。对此香奈儿自己的解释是："现在不是时尚的时候。"香奈儿店里的每一个员工都有亲人拿起武器，走上战场，"战争爆发后两个小时内，我的店里就空无一人了。"员工们无心工作，即便勉强她们，她们也会心不在焉，在这样的工作状态下，产品的质量自然也就无法保证，与其因此而自砸招牌，不如干脆关门歇业，等待局势好转。香奈儿的说法虽然不无道理，但至于到底是不是促使香奈儿暂时退出时尚行业的真正的原因，我们也无从得知。

不过，我们可以确认，二战期间，许多人都走上了战场，就连香奈儿的外甥，她姐姐朱莉的儿子帕拉斯也应征入伍。帕拉斯是跟香奈儿关系十分密切的亲人，在朱莉去世以

后，香奈儿就收养了帕拉斯，把他当成自己的亲生儿子一样，并且送他到英国耶稣会去学习。学习结束后，帕拉斯在英国参军，第二次世界大战爆发后，他回到法国服役，到前线当工兵，后来被德军俘虏。香奈儿四处找人帮忙，费了很大周折才把他从战俘营里救了出来。

这时的可可·香奈儿已经57岁，却又一次陷入情网，爱上了比她小13岁的德国男爵汉斯·古恩特·冯·丁克拉格。丁克拉格高大英俊、气质优雅，他的公开身份是驻巴黎外交官，可是后来有资料显示，他实际上是个间谍。当很久以后人们提及此事的时候，可可·香奈儿只是说，如果一个女人在年近六旬的时候还能够重遇爱情，那么她就不会再关心爱人是哪国人了。这样的话从一个在时尚界呼风唤雨的女人口中说出来，多少有一些沧桑的意味，但也确是实情，因为即使是可可·香奈儿，也同样无法抵抗岁月对容颜的侵袭，当一个女人在渐渐老去的时候遇到了爱情，那么享受相爱的美好、珍惜相知的不易就已经足够了，至于对方是哪国人、从事什么职业的确不是那么重要的事情。但是，恰恰就是这样一段当事人认为十分美好的黄昏恋情，却成了众人眼中香奈儿传奇中的一个说不清道不明的污点，甚至使可可·香奈儿的声名受到了损害。

这是一个复杂的故事，由于可可·香奈儿本人对此保持沉默，我们无从得知香奈儿究竟出于一种什么样的目的，做了一

些后来很难被人们所理解的事情，而事情的具体情形到底又是怎么样的，所以我们谁也无法百分之百地还原历史的真相，我们所能做的，只是根据一些资料，尽量拼凑一个较为完整的故事。

其实，香奈儿和丁克拉格早在战前就相识、相爱，战争爆发后，他们甚至一度在香奈儿居住的丽兹饭店过起了隐居的日子。随着时间的推移，1942年，欧洲战场上发生了不利于德军的变化，德国军队在斯大林格勒遭遇了开战以来的惨败，在苏联红军面前，德军已经处于劣势。1943年1月，美国总统罗斯福和英国首相丘吉尔发表联合声明，要求纳粹德国无条件投降。

当时，德、意、日的“铁三角”已经被打破，对于德军而言，在欧洲战场上疲于奔命不仅更加降低胜利的把握，而且甚至会自身难保。这时候，德国高层中的一些人萌生了和谈的想法，恰巧此时，可可·香奈儿正在为营救她的外甥帕拉斯而四处奔走，于是他们将和谈信使的角色锁定为香奈儿。之所以这样做，原因之一是在德国人看来，派一个第三方的民间人士前往试探较为合适，无论成功与否都不会失掉德国人的面子；原因之二则在于香奈儿与丘吉尔多年之前就已相识，她曾经在西敏公爵的庄园里多次以女主人的身份款待丘吉尔。德国人认为，看在老朋友的面子上，想必丘吉尔

会慎重考虑他们的建议。

1943年4月，可可·香奈儿被召到柏林，与纳粹国外情报首脑瓦尔特·施伦堡见面，这就是“女装帽”行动的开始。可可·香奈儿的设想是，通过马德里的英国使馆与丘吉尔建立联系。另外，她希望有个比她更熟悉丘吉尔的人做帮手，这个人最好还是英国王室成员，她的朋友薇拉·巴特恰好符合这个条件。薇拉是温莎家族的成员，后来嫁给了意大利人龙巴尔迪。不过，薇拉对香奈儿的提议非常抗拒。于是，丁克拉格让人把薇拉当作英国间谍逮捕，并通过瓦尔特·施伦堡向薇拉施加压力，让她将香奈儿写给丘吉尔的信亲手交给马德里使馆的工作人员，并必须确保这封信转交给丘吉尔本人。对于薇拉的这番经历，香奈儿后来做了解释，但没说自己跟德国人的关系，只是说朋友落难，自己想办法，最后将朋友营救出狱。

“女装帽”行动正式开始，可可·香奈儿启程去马德里，到英国使馆去找自己以前认识的外交官。与此同时，在香奈儿全不知情的情况下，薇拉也被派往马德里，去了英国使馆。这件事令英国使馆方面备感迷惑，所以他们并没有给香奈儿任何答复。香奈儿只好在马德里等待，直到获悉丘吉尔病倒，知道不可能与他见面了，才失望地离去。

可可·香奈儿在马德里等待英国方面的回复时，瓦尔特·施伦堡又派人给薇拉转去另一封信，要求薇拉立刻回英

国，亲手把信件转交给丘吉尔。信件内容也是要求丘吉尔接见香奈儿。不过，事与愿违的是，薇拉回到英国后，立刻向英国方面揭露可可·香奈儿是德国间谍。可可·香奈儿的行动无果而终，同时她和薇拉之间的友谊也到此结束。1943年12月底，香奈儿到柏林向瓦尔特·施伦堡交差，然后回到巴黎的丽兹饭店。

法国解放后，曾有法国抵抗组织的成员前往丽兹饭店将可可·香奈儿带走。那个时候，抵抗组织可能并不知道香奈儿曾经为德国人执行过秘密使命，但是她与德国人丁克拉格的关系却是世人皆知。不过，香奈儿很快就被释放了，据说是丘吉尔为她出面说情，保护了她。我们不能排除这样的可能，因为在战争结束后，正常的社会秩序尚未恢复，对于处于大肃清时期的法国而言，仿佛一切都已经分崩离析，每个人都在互相检举揭发，政客、将军、外交官、作家、演员、新闻记者，各色人等全都被关在污秽拥挤的牢房里，有资料显示，法国情报处的人员甚至已经盯上了毕加索，因为在德据时期，这位著名画家不仅受到极热情的礼遇，还获得了一般人根本无法享受到的特权。

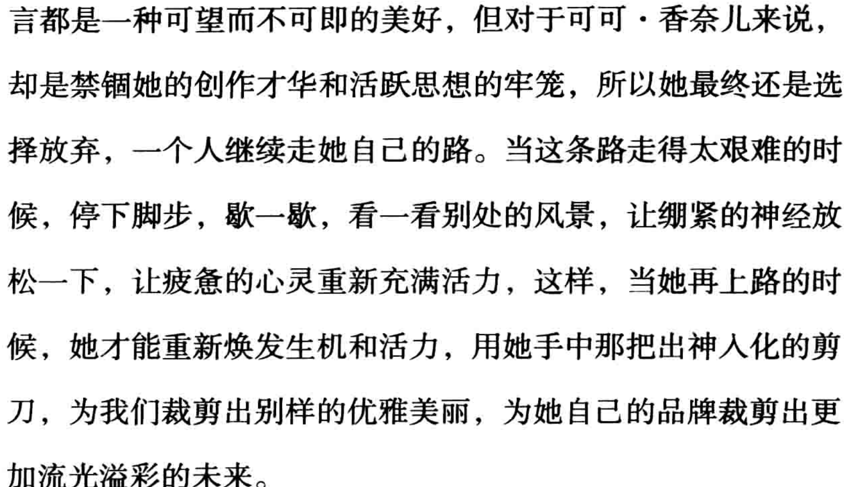
在这种社会背景下，与丁克拉格关系亲密的香奈儿居然能够毫发无损，堪称奇迹。当然，其中不排除她受到了某个大人物保护的可能，不过我相信，这样的结果更与她泰山崩于前而

不变色的胆量、魄力以及随机应变的能力有莫大关系。了解香奈儿的人表示，无论什么时候，香奈儿女士总是表现得那么气定神闲，任何指控、任何事情都不能让她惊慌失措，仿佛一切尽在她的掌握之中。的确，即便是在局势对她最不利的时候，香奈儿也只是在商店的橱窗上贴了一个告示：美国大兵可免费领取香水。于是，次日清晨，那些想要得到著名的“香奈儿5号”的美国士兵就在门外排起了长龙。一瓶香水，为香奈儿搬来了众多“保镖”，他们那么渴望为自己的女友、爱人带回一瓶传说中的神秘5号，如果这时候谁敢把可可·香奈儿带走，那么就请做好和这些美国大兵对抗的准备吧！香奈儿用这样举重若轻的一招为自己赢得了宝贵的时间，然后她开始利用自己的关系网，四处去寻求帮助，终于使自己和香奈儿公司都免于被扣上通敌卖国的帽子。

危险渐渐离去，巴黎渐渐恢复太平。不过，可可·香奈儿却没有出现在康邦街或者丽兹饭店，她渐渐淡出了人们的视线。她是否甘愿放弃声名显赫的生活，被时尚中心放逐，退隐到被世人遗忘的历史边缘?

“不！”答案一定是这样。没有别的原因，只因为她是香奈儿，一个最擅长制造传奇的名字，一个为工作和梦想而生的女人。许多次，她完全可以卸下肩上的重担，去过一种锦衣玉食的生活，但是她都放弃了，虽然那样的生活对于许多人而

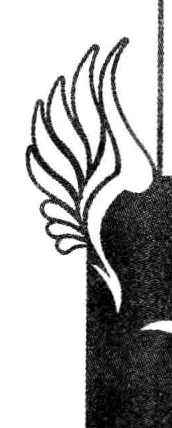
言都是一种可望而不可即的美好，但对于可可·香奈儿来说，却是禁锢她的创作才华和活跃思想的牢笼，所以她最终还是选择放弃，一个人继续走她自己的路。当这条路走得太艰难的时候，停下脚步，歇一歇，看一看别处的风景，让绷紧的神经放松一下，让疲惫的心灵重新充满活力，这样，当她再上路的时候，她才能重新焕发生机和活力，用她手中那把出神入化的剪刀，为我们裁剪出别样的优雅美丽，为她自己的品牌裁剪出更加流光溢彩的未来。

我们相信，我们等待。

第二节 回归首秀掌声寥落

> 我不会离开太久，我什么都没打算，但是当时机到了，我就能感到我将抓住什么，并且牢牢掌握。
>
> ——可可·香奈儿

无可否认，二战时期的是是非非给可可·香奈儿带来了太多的困扰，既然不愿意去解释，那么只能下决心离开，离开那

些没完没了的调查，离开那些流言蜚语的伤害，同时也离开她一手打造的时尚帝国。香奈儿后来并没有谈起过她做出这一决定时是什么样的心情，不甘？不舍？也许都有吧，但可可·香奈儿从来不是一个做事瞻前顾后的人，她决定了的事情，那么她一定会去做。

可可·香奈儿把自己人生的这一站选在了瑞士，这里有皑皑白雪和一望无际的冰川，清洌的空气、纯净的天空让人仿佛置身于另一个世界。远离了巴黎的纷纷扰扰，远离了世俗的飞短流长，香奈儿和她的德国情人丁克拉格又在一起度过了几年相对平稳的日子，不过，和香奈儿所有的爱情故事一样，他们最终并没有走到一起，丁克拉格后来还是离开了香奈儿，一个人搬到了巴利阿里岛上。

可可·香奈儿并没有试图挽留，这个已经六十多岁的老人经历了太多的分分合合，她从不会勉强一个人做他不愿意做的事情，更不会把已经不属于自己的东西紧紧抓在手里。她不抱怨，尽管这段感情给她带来了巨大的伤害，甚至连她最热爱的事业都不得不停顿下来，因为她知道这都是她自己的选择，没有人强迫她，她也不想强迫任何人。对每一个让她感受到爱情之美好的人，香奈儿都心存感激，无论是她最爱的卡柏男孩，还是给了她数年浪漫的西敏公爵，甚至丁克拉格也不例外，他们分手以后，香奈儿按月寄给丁克拉格一笔津贴，让他得以继

续维持自己花花公子的生活。

和以前在时尚圈打拼的岁月相比，瑞士的生活无疑是安逸的，可可·香奈儿上午一般会待在家里，看看小说，听听音乐，下午则出去散散步，或者去购物，总之，生活很悠闲。香奈儿避居瑞士八年，最初的四年她基本上过的就是这样的生活，开始她还觉得很享受，但慢慢地，她开始怀念起以往那些忙碌的日子——为每季必须推出的时装款式而绞尽脑汁，为举行时装发布会而殚精竭虑，这样的日子虽然忙忙碌碌，但是却令她感到充实快乐。

因为这种怀念，在她隐居生活的后半段日子里，香奈儿开始时常到伦敦、纽约和巴黎小住，除探望朋友外，她还密切关注着这些时尚之都的潮流走向。说是习惯也好，说是爱好也好，总而言之，对于可可·香奈儿来说，离开并不代表不关注，相反，拉开一点距离，也许能让她更清楚地看到这一股时尚风潮还能流行多久，是否符合大众需求。

这一时期，在巴黎时尚舞台上独占鳌头的，是年轻一代的时尚设计师克里斯汀·迪奥。迪奥设计的时装风靡一时，他的设计理念是——要让女人像花朵一样盛放。为了体现这样的效果，他重新设计推出紧身胸衣，并且让裙子的下摆又宽又长，腰部却收得十分纤细，甚至还在裙子的上身部分加了骨架。这种奢靡之风显然并不适合刚刚走出战争阴影的法国，因而毫不

意外地遭到了一些人的抵制。

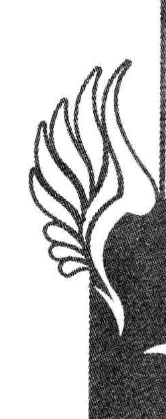
至于香奈儿本人，她不喜欢迪奥的设计，甚至可以说忍无可忍，因为迪奥带来的所谓时尚潮流，正是香奈儿一度要尽力扫除的元素。不过，究竟谁才能真正懂得女人对时尚的需要，并且用自己的设计来满足她们的需要？可可·香奈儿？对此香奈儿自己其实也并不确定，因为毕竟，她已经快七十岁了，她可以重返时尚界，但是她无法重返青春，她的设计，是否还能讨年轻人的欢心？更何况，漫长的八年时间，足以让一个新的时尚帝国崛起，也足以让人们忘记曾经追捧过的潮流风向。时尚舞台风云变幻，就连站在这个舞台上的人都战战兢兢，时时刻刻害怕被超越、被颠覆，可可·香奈儿已经离开了八年，她还敢重新挑战潮流，挑战自我，重新站上这个舞台吗？

尽管心怀疑虑，但是可可·香奈儿从来不会让机会从自己的眼前溜走。她对朋友说："我因为机缘巧合成为设计师，因为机缘我又制造香水，现在我要去做点别的什么，但是做什么呢？我不知道。再一次，机遇会决定一切。但是我已经做好准备了。我不会离开太久，我什么都没打算，但是当时机到了，我就能感到我将抓住什么，并且牢牢掌握。"如果说这是一种直觉，那么我们必须承认，这种直觉不是每个人都有，也绝不会是与生俱来的，没有长期深入的观察，没有对时尚的透彻了解，没有该出手时就出手的果敢坚决，单凭所谓的直觉，可

可·香奈儿也许早已经失败过无数次，重返时尚舞台于她，恐怕也只能是个笑谈，更别说让她的品牌在时尚潮头挺立数十年而不衰了。

一个天才的设计师，注定不能在庸庸碌碌中老去。更何况，可可·香奈儿没有婚姻、家庭，更没有自己的孩子，工作对于她来说，除了是实现理想、体现人生价值的方式，更是帮助她甩掉寂寞的最佳手段。“工作就是我的生命，”香奈儿在写给自己的朋友、在美国女性杂志界颇有号召力的卡梅尔的一封信中这样说，“我现在确定，在今年夏天要重新投入到一件有意义的工作中。”香奈儿向朋友解释她选择这个时候复出的原因时说：“现在的巴黎和几年前完全不同。有很多妇女虽有兴趣光顾各种时装发布会，但是展览的服装要么不合她们的胃口，要么她们买不起。这种现象让我深深地思考，我必须有所动作了。”“我要设计一种适合全新生活方式的新风格。”香奈儿对此充满信心。

这封信的内容很快经媒体披露出来，于是，可可·香奈儿要复出的消息立刻像长了翅膀一样传遍了时尚界，并很快成为巴黎街谈巷议的热门话题，人们好奇：香奈儿与迪奥，一个年华已老，一个正当盛年；一个卷土重来，一个风头正劲，二人对垒，谁将胜出？人人都在拭目以待，摒除了迪奥的奢华，这个创造了许多时尚界的经典、曾经一度是潮流风向标的女士，

将给人们带来什么？

1954年2月5日，在康邦街31号的香奈儿总店，已经年过七十的可可·香奈儿举行了她复出的第一场时装发布会，打响了她重回时尚界的第一炮。香奈儿展示的新设计和迪奥的紧身胸衣截然不同，延续了她一贯简约流畅的风格。深色针织套装、学生套装、活泼的短外套，下面搭配与外衣同花色的及膝裙。即便是晚装，也没有过多繁琐的装饰：暗色系的针织布料或平纹薄绸礼服，滚红边的白色蕾丝礼服以及滚黑边的红色蕾丝礼服……就连模特的选择，香奈儿也依然坚持了自己的审美品位——优雅纤细，而不是曲线毕露的所谓性感。

然而，这回归的第一场秀，却没有给可可·香奈儿带来一炮打响的喜悦，相反，却让她品尝到了失败的苦涩。媒体几乎一边倒地认为这是一次失败的展示，《曙光报》评价这场发布会是“一次悲伤的回顾”，“套装的羊毛面料暗沉无趣，单调的黑色平淡乏味，与阴郁的印花没劲地搭配在一起。模特的形体还停留在30年代的审美，没有胸部，没有腰身，没有臀线”。《战斗报》的专栏作家对这场时装发布会是这样说的：“我们看到的只是对过去的一种令人失望的写照……15年了，时装业的发展已经今非昔比。而今，对那些在平纹布片上镶着花边的破衣烂衫，我们还有什么可说的呢？……连1938年的衣服都算不上。整个就是1930年服装的幽灵再现。”英国的报纸

一样毫不留情，《每日快报》称这是场“大灾难”，《每日邮报》也批评说是一大“败笔”。

在一片批评声中，美国版《Vogue》的时装编辑贝蒂娜则在杂志上力挺香奈儿，她认为，正是这种似曾相识的风格，才会勾起人们深深的怀念。贝蒂娜的观点得到了主编的有力支持，于是，美国版《Vogue》杂志以开篇版面，用三幅大照片对可可·香奈儿的设计进行了报道，贝蒂娜说，可可·香奈儿为模特做的造型让人备感亲切，“我自己都想拥有这样的衣服——我怀念像这样舒适、充满年轻活力的服装，我敢肯定，其他女人如果看到了，也会想要。”

虽然这样的支持与肯定特别中肯，但是，这种赞美的声音毕竟还是太少了，因而显得势单力薄，既无法在短时间内扭转人们的观念，更不可能帮助香奈儿公司挽回失败所带来的财产损失。对一个早已过了退休年龄的人而言，再次试试自己的运气，是需要很多自信和勇气的。一旦受到打击，很可能就会从此一蹶不振。不过，值得庆幸的是，从年轻的时候开始，可可·香奈儿就不缺少信心和勇气，更完全无视岁月对她的影响。她坚持自己的信念：“我引领了四分之一世纪的时尚，因为我属于自己的时代。重要的是，我在适当的时机做了对的事。流行时尚会变，但风格则可长存。”她在当时就验证了自己的言论。时光流逝，虽然香奈儿已经七十高龄，但是她仍然

信心百倍，并且绝不改变自己的信念，她决定坚持，而且一定要坚持下去，“那些反对的人最后都会懂得”。

失败所带来的失望很快过去，可可·香奈儿重新变得斗志昂扬，不过，香奈儿公司的员工却因为这意外的打击而都有些垂头丧气。一天，香奈儿把公司所有的员工召集在一起，鼓励他们说：“只要我们坚持下去，我们就会找到新的出路，香奈儿的未来还很光明！”为了鼓舞员工们的士气，她甚至自掏腰包，用来补贴员工的收入。这位七十岁的老人用自己不屈的斗志感染了全体员工，他们抖擞精神，准备全身心地投入到新的工作中去。

不过，形势依然是严峻的，因为“坚持下去”不是说说就能行的，香奈儿需要支持，既需要资金上的，也需要精神上的。这个时候，皮埃尔·威泰默坚定地站在了她的背后。之前，他力排众议，让他的香水公司承担了回归发布会一半的开销，用实际行动力挺香奈儿回归时尚界；现在，在媒体排山倒海般的讽刺之下，在公司内部此起彼伏的质疑声浪中，他来到康邦街，亲自拜访可可·香奈儿。当时，香奈儿正在试衣间工作，她请皮埃尔稍等片刻，因为工作还没有结束，她不能去做任何其他的事情。随后她回到试衣间，继续埋头工作。皮埃尔静静地坐在那里，默默地看着这个他认识了三十年的杰出女性，此刻，她正用她那饱受风湿之苦的双手坚持工作着。

时间静静地流逝，不知不觉中，几个小时过去了，当香奈儿终于结束工作的时候，天已经黑了，皮埃尔陪伴着她回丽兹饭店。在这位相识多年的伙伴面前，有那么一刹那，可可·香奈儿不再掩饰自己的疲惫，是啊，她太累了，无论精神还是肉体，这巨大的压力都已经超过了她这个年龄所能承受的负荷，之所以能够坚持下去，靠的是她天生不服输的倔强劲儿，以及对自己能力的绝对自信。

沉默了一会儿，香奈儿对皮埃尔·威泰默说出了自己的决定："我在坚持，而且一定要坚持下去。"皮埃尔平静地回答："你是对的，你必须坚持下去。"皮埃尔的话瞬间点亮了可可·香奈儿的眼睛，她毫不掩饰自己的喜悦之情，但同时又不无歉意地说："可是，上次你投资的钱都打了水漂。""那不过才1500万法郎，"皮埃尔装作不在意地说，"我这儿还有一笔钱是特意为你准备的，如果你需要，随时都可以从我这里拿去。""谢谢，谢谢你给予我这么大的支持。"香奈儿发自内心地感谢这位老朋友。

这一刻，两人之间过去因香水纠纷而产生的种种不愉快都烟消云散，他们不再仅仅是生意上的伙伴，更成为生活中的朋友。这以后，皮埃尔一有空儿就去拜访香奈儿，两个人一起吃顿饭，聊聊天，关系前所未有地融洽。而有了这位老朋友的鼎力支持，香奈儿再无后顾之忧，开始全身心地探索、寻找自己

的新风格，在他们的努力下，香奈儿公司虽然缓慢但是仍稳健地再次启动了。

第三节　时尚女王再现辉煌

我径自走在自己开辟的道路上，虽然这条路也曾使我厌烦。我是这条路的奴隶，因为这是我自己做出的选择。

——可可·香奈儿

失败造成的沮丧很快过去，可可·香奈儿自信地挺直了腰杆，她始终认为那种把女人当作花瓶一样的设计绝不是女人真正想要的；她始终认为只有自己才最了解女人们的需要，并把真正的流行带给她们；她始终认为自己的风格不会过时。凭着这种强大的自信心的支持，这位七十岁的设计大师继续寻找创作灵感，为自己的第二场时装发布会做准备。“失败固然痛苦，但维持原状更令人悲哀。”在可可·香奈儿的人生字典里，根本就没有“退缩”这样的字眼，她总是在不断地前进，不断地开拓，不断地赋予香奈儿这个品牌新的生命力，这也是

其品牌能够长盛不衰的奥秘所在。

通过一年的观察、思考、摸索，香奈儿终于捕捉到了灵感，找到了自己新的风格。她归来后的第二场时装发布会如期举行，在推出的新一季服装中，虽然面料还是她钟爱的针织、粗呢、天鹅绒，颜色也还是以黑色、白色、米色及深蓝色为主，但是服装的风格有了明显的变化。其中，最受关注的是她的双色系列套装，外套采用的是针织面料或苏格兰粗呢，用不同面料的组合创造令人耳目一新的搭配；口袋翻出窄窄的边，下摆的接缝处缝着一条细链，借此营造完美的对称和垂坠感；上衣的前襟和下摆装饰着罗缎滚边，纽扣全部采用镀金纽扣，上面还雕刻着那些著名的象征符号：代表香奈儿星座的狮子头，她最喜欢的山茶花，以及那个世界闻名的双C标志。

可可·香奈儿归来后的第二场时装发布会大获成功，香奈儿品牌迎来了市场的热烈反响，大批时尚人士成为香奈儿的粉丝，法国的时尚界再次敞开怀抱，欢迎这位曾经的时尚女王重回宝座。不过，这并不是最重要的，最重要的是，香奈儿在美国受到更加热烈的追捧。美国最大的一本杂志、也是最畅销的名人风向标《生活》，在香奈儿的第一场时装发布会后不久，于1954年3月1日，用了整整4页篇幅刊登了香奈儿的故事：世界最著名香水背后的名字。文章中没有揭露，没有批判，对可可·香奈儿当时在法国受到的冷嘲热讽也不置一词，而是充满

热情地表达了对香奈儿的欣赏，并且对香奈儿再度涉足时尚事业充满了期待。到可可·香奈儿的第二个系列发布时，《生活》杂志立刻对她的成就大唱赞歌，并且认为，那些曾被看作是重复过去的设计，本身就是在塑造、引领着未来。“她已经引领着一切，”杂志这样写道，“71岁的加布里埃·香奈儿创造的不仅是一种时尚，更是一场革命。”

香奈儿品牌再现往日的辉煌，在巴黎，每一个女性都梦想着拥有一套香奈儿的粉色系或格子花呢的招牌套装；在美国，香奈儿套装和连衣裙受欢迎的程度更远远超过人们的预期，订单像雪片一样纷纷飞来。那个时候，尽管很多法国人还没有明白，但是可可·香奈儿却清醒地意识到，世界时尚的话语权已经不在巴黎，而是在新兴的纽约了。成功地在二战之后经济最繁荣的美国市场站稳脚跟，这对香奈儿品牌意味着什么，可可·香奈儿早已一清二楚。所以当她后来与法乔德集团的约翰·法乔德会面时，立刻对他的美国同胞毫不吝惜地大加赞美。香奈儿的确应该感谢美国，是美国，为可可·香奈儿的卷土重来带头鼓掌；是美国，把可可·香奈儿捧成20世纪的一个偶像，让她再度扬名世界；是美国，让与香奈儿同名的品牌世人皆知，令它倡导的“低调的奢华”理念从此更加深入人心。

作为香奈儿的坚定支持者，美国版《Vogue》的时装编辑贝蒂娜·巴拉德不仅给自己定制了香奈儿的海军蓝套装，亲自

演绎香奈儿优雅的风格并获得许多时尚人士的推崇和赞美，还屡次写文章称赞香奈儿那种永不过时的风格和个性，她后来分析香奈儿能够东山再起并屹立不倒的原因时说，香奈儿的成功“不在于她给时尚带来了任何显著的创新，而在于加布里埃·香奈儿一直都明白女人真正的渴求，并且一直创造那些能给予女人自信的服饰。一场没有组织的反抗正在酝酿，为了对抗时尚界那些光怪陆离的变化，怪里怪气的新设计甚至令穿着的人出尽洋相，而香奈儿就像一个救星一样到来，成为这场反攻的领导者。”

对于自己再次夺回时尚话语权，可可·香奈儿本人在接受采访时则表现得十分谦虚：“我只是个小小的裁缝，试着令女人变得年轻漂亮。”谈到其他人的设计，她则恢复了一贯的犀利风格：“其他那些画着漂亮草图的设计师，那些男孩，他们不了解女人，也不知道女人是怎么过日子的。他们挖空心思把女人弄得怪模怪样，像个外星人。”

作为一名时装设计师，香奈儿也有自己的短板——不会画设计图，但是她从来不掩饰，因为她只是在少女时代接受过短期的裁缝训练，并非科班出身。对于其他服装设计师来说，这或许是一个致命的弱点，但是这却并没有妨碍可可·香奈儿成为一名服装设计大师，因为她那天马行空的想象力以及走在时代前面的创造力是其他人所不具备的，她甚至发明了一套自

己独有的工作方法：直接在模特身上操作。不画设计图，连草图都没有，她就那样直接把衣料搭在模特身上，观察、揣摩，想好了就一刀剪下去。无论是简单的套裙，还是华贵的晚礼服，她都是这样设计出来的。模特连站7个小时是司空见惯的事情，她有时候对待工作认真到甚至是严苛的地步，模特得穿穿脱脱数十次，才能让她完全满意。这是真正的立体剪裁，香奈儿因此对每一位模特的身材都了如指掌，这就使得她设计的每一件外套穿起来都合身，同时又舒适自在，可以让女人的身体自由舒展。

当然，并非每一个人都认同香奈儿的设计，在同一时期，像年轻的伊夫·圣罗兰、皮尔·卡丹，以及安德烈·活希源也因他们新颖的现代主义风格而受到人们的推崇。不过，要说最能够引起女性共鸣的，仍然非可可·香奈儿莫属。她那种在端庄典雅之中又透着几分阳刚之气的风格，糅合了女性的柔美与男性的洒脱，对于追求自由独立的新时代女性来说，有着无法抗拒的吸引力。可能用我们今天的眼光来看，香奈儿品牌最显著的风格是有一种优雅的淑女气质，多少透着那么一份古典，比如优雅的小黑裙，端庄的斜纹软呢料套装，小檐帽，标志性的山茶花和胸前的几串珍珠项链……但是在当年，可可·香奈儿设计的这些服饰，则被认为是彻彻底底地颠覆了古典主义，是完完全全的反传统之作。

从香奈儿的成功经验中我们可以发现这样一条定律，在时尚行业要想获得成功，必须要有超越时代的眼光和新鲜的创意。而可可·香奈儿在20世纪初，用她敏锐的眼光发现了未来的潮流走向，并用她新鲜的创意把这种潮流走向体现在她的服装设计上，从而让女人从服装中得到了解放。她确实改变了一个时代的衣着理念，所以她获得了前所未有的成功，创造了一个前所未有的传奇品牌。

这位著名的服装设计师就如一只浴火后重生的凤凰一样，在她以70岁高龄传奇性地复出一年后，不仅重新在时尚界占据了重要地位，而且声名更盛于以往。人们不仅对她每一季推出的服装新品趋之若鹜，而且对她个人的穿着打扮竞相效仿，甚至就连她站立的姿势也被一大批追随者奉为经典。“她首创了那著名的香奈儿站姿，像猫一样从容，有着一种玩世不恭的风雅：一只脚朝前，胯部前送，两肩垂下，一只手在口袋里，另一只手则比划着手势。”人们对可可·香奈儿一举一动的追捧，足以说明她受欢迎的程度，香奈儿品牌也因此攀上了商业品牌的顶端。

永不疲倦、永不满足的可可·香奈儿再次将香奈儿帝国的版图拓展到其他领域。就像我们今天倡导的“一站式服务”，香奈儿也十分重视女性在服装、配饰上的整体搭配，从帽子、服装、首饰、香水到鞋履、手袋，香奈儿为女性塑造优雅美丽

的自身形象提供了越来越丰富的产品，而此举也大投女性所好，不仅因为免去了她们的奔波之苦，更重要的是同一品牌风格统一，不同单品搭配在一起更能营造出赏心悦目的和谐美感。

而最让人赞叹的是，可可·香奈儿的卓越才华使她每设计推出一种单品都被人们奉为经典，比如“2·55”——这款1955年2月推出的手袋，从它问世到今天不知被多少设计师模仿，但没有谁能取代它为“优雅”做出最好的注解。1955年2月的某一天，有感于当时的女性要承担越来越多的社会角色，可可·香奈儿想：如何才能解放女性的双手呢？她头脑中灵光一闪，在当时颇为流行的一款手包上添加了一条肩带。这是奢侈品领域里第一款有肩带设计的手包，可可·香奈儿却只是十分随性地用当天的日期来为它命名，“2·55”的名称便由此而来。

这款手包最初以长方形包身配合皮革或针织质地，饰以菱格纹车线装饰以及镀金方扣的简洁造型出现，灵感据说来自于香奈儿年轻时对于骑马的喜爱。香奈儿女士巧妙地“移植”了一条细长带子在包上，把它设计成一款可斜背的手袋，正因为这种开创性的随身便携设计，使这款皮包迅速成为一种生活新姿态的象征。时至今日，金属链带已成了“2·55”手袋的经典标志，无论是晚宴包上的金链背带，还是日装包上穿有皮革

的链带，都让人只看一眼就能留下深刻的印象。

除了别具匠心的设计，香奈儿“2·55”手包的做工繁复到令人瞠目。从剪裁、贴合、缝纫、再剪裁、拼接、装上拉链、镶嵌扣眼、缝好搭扣、完成、包装等一系列工序，一切都经过精心设计。每一款香奈儿“2·55”手包在问世之前，都需要6个工人直接或间接地参与制作过程，花费10小时，经过整整180道工序，才能最后完成。而在正式开工生产前，还需要一周的时间制作出标准样品，同时生产工厂需要与康邦街门店进行不断的交流沟通。一般来说，对于一个有30到40个款型的系列，所准备的原型样本往往会超过200到300个。

开创性的便携式设计，再加上独特考究的做工，“2·55”手袋迅速成为一种优雅精致生活的全新象征，从此，这款畅销全球的手袋不仅成为众多时尚女性最梦寐以求的单品之一，也打动了无数著名美人的芳心：美国第一夫人杰奎琳·肯尼迪，影星罗密·施奈德……50年来，每个时代的优雅女子，无不对香奈儿“2·55”宠爱有加，而可可·香奈儿本人，更是这一经典手包永恒的精神实体。这款经典手袋的流行一直延续到今天，成为香奈儿造型中的又一个经典。

在手袋之后，1957年，可可·香奈儿又推出了一款与传统大相径庭的女鞋——黑色鞋尖与米色鞋身的后绑带双色鞋，从此拉开了50年经典的序幕。

香奈儿说："鞋子是优雅最重要的一部分。一双好鞋可以衬出女性优雅的气质。"黑色鞋尖配合米色鞋身，和鞋侧的松紧带，这两个元素构成了经典的香奈儿双色鞋，同时呼应了香奈儿女士讲求自主而舒适的主张。黑色方形鞋头的设计，使足部看起来较为纤细，同时也能起到实际的保护作用；米色的鞋身则和腿部融为一体，在视觉上营造出一种拉长腿部线条的效果。双色鞋的设计简洁大方，细致的后绑带设计更为腿部线条增加了韵味。在内侧鞋带上，则增加了松紧设计，这使得鞋形不但更服帖脚型，也能顺应脚部的动作和承受压力。可可·香奈儿女士说："会穿好鞋的女人，永远是最美的。"由此又为她的双色鞋系列创作了一条经典时尚格言："鞋子是优雅的点睛之笔。"媒体对此款设计也十分欣赏，他们亲昵地称它为"灰姑娘的新鞋"，这款双色鞋一经推出，立即引领时尚风潮并成为经典的香奈儿造型之一。

那么，经典双色鞋的灵感源自何处？正如可可·香奈儿女士总是能由男装的设计中寻找灵感，以增添生活的便利性一样，休闲男鞋的设计，正是双色鞋的灵感来源。在19世纪二三十年代，网球、高尔夫等诸多绅士们喜爱的运动都是在草地上进行的，而男鞋上黑色的鞋头设计正是防脏污的不二法门。香奈儿女士由此得到灵感，虽然当时双色鞋并没有出现在香奈儿家族的产品中，不过香奈儿女士本人却经常穿着。在一

张1937年香奈儿女士与知名芭蕾舞家赛吉·里法的合影中，她脚上穿的正是一双休闲款的厚底黑头凉鞋。不过，双色鞋的设计一直随社会的发展更换着时尚的外形，以契合时尚的脉络。香奈儿女士一向擅长从自己的游历和经验中撷取灵感，加上实用性的考量，创作既时尚又实用的作品。比如，在一次与西敏公爵的海上航程结束后，她便创作了一款以帆布为材质，配上黑色皮革鞋头的帆船鞋。

为了更好地提高鞋与服装的搭配性，香奈儿女士把米黑双色鞋的设计进一步发扬光大，创作出四款不论套装或晚装，各种场合皆适宜的双色鞋设计：

米/黑双色鞋——白天的各式场合穿着均恰到好处；

米/深蓝双色鞋——适合夏季的白天穿着；

米/深咖啡双色鞋——与运动休闲服饰相搭配最佳；

米/金双色鞋——晚宴礼服的最佳伴侣。

在当时定制服装的优雅及整体搭配概念下，鞋子必须要完全与礼服相搭配，香奈儿的双色鞋设计则开创了前所未有的时尚革新。这也难怪香奈儿女士能信心十足地说：“只要四双鞋，我就能环游世界”。

如同香奈儿的经典小黑裙、“2·55”手袋以及套装一样，这款后绑带双色鞋成为跨越时代的经典佳作，随着时间的推进，不断变化出更多元的面貌。在1959年，香奈儿推出以充

满生命力的红色为鞋头颜色的设计，此外还有金色或银色等，有时候选用细致的黑色丝缎与小羊皮互相搭配，鞋尖或变方头为尖头、圆头，或缀上蝴蝶结等其他装饰。1967年时，为了完美搭配套装，香奈儿甚至还别出心裁地推出了加上金属材质的款式。双色的设计俨然成为香奈儿品牌的象征，1966年，香奈儿更把这种方法运用在高跟包鞋与小羊皮缀蝴蝶结网球靴的设计上。

香奈儿品牌在全世界范围内获得了广泛的认可，而可可·香奈儿女士的名气和声望也达到了她人生的顶峰。纵观时尚界，几乎没有哪个设计师像她这样，在七十岁高龄的时候，顶着舆论的压力，超越往日的成就，成功地又一次引领了全球时尚界的潮流，不仅将她自己的传奇经历延续了下去，还把香奈儿品牌推上了一个全新的高度。

Coco Chanel

第五章　风韵永存

■ 第一节　人人都爱香奈儿

■ 第二节　传奇人生华丽谢幕

■ 第三节　斯人虽去风格永存

Coco Chanel

第一节 人人都爱香奈儿

四分之一个世纪以来，我一直在创造着时尚。为什么？因为我知道怎样表达我的时代。

——可可·香奈儿

一个服装设计师要想获得人们的认同，只需要用自己的作品说话就可以了；而对于一个品牌来说，要想在消费者心目中树立良好的形象，并且把这样的形象长久地保持下去，则要困难得多。作为香奈儿品牌的灵魂人物，可可·香奈儿身兼设计与品牌运营等数职于一身，她不仅让自己的作品风靡世界，更使品牌形象深入人心，不能不说，她精明的营销策略和伟大的设计才华一样令人赞叹。这首先归功于，作为一名心思细腻、善于观察的女性，香奈儿深谙顾客的心理。这从下面这个小故事上就能得到印证。

当香奈儿的事业刚刚从那家小小的帽子店起步的时候，有一次，香奈儿在店内巡视时，听到售货小姐对一位正在试戴紫

色帽子的女士说："这顶蓝色帽子稳重大方，您可以试一试，因为它更适合您这个年纪的女士戴。"结果那位看似优雅贵妇的女士立刻柳眉倒竖，气愤地说："你当我是老太太吗？我就要这顶紫色的。"看到这一幕的香奈儿女士当时虽没有说什么，但是她事后亲自打电话向那位客人道歉，并将那名售货小姐解雇。因为可可·香奈儿女士深深地懂得，女人内心最大的恐惧就是变老、变丑，而年纪几乎是每个女人的秘密。作为一名销售人员，你可以向客人推荐你认为合适的商品，但是要注意方式，千万不要自作聪明地去强调女人的年纪，这只会适得其反。就像那个售货小姐，她注意到了贵妇的年纪，很自然地以为只有推荐了适合她年龄的颜色才是有效的推销，没想到她的说法不恰当，反而惹对方不高兴，结果让自己丢了饭碗。

除了善于揣摩人心、人性，可可·香奈儿还特别懂得借助名人的力量，当年她和艾提安在一起的时候，著名的美女达朗松喜欢她戴的帽子，她二话没说，立刻为达朗松设计制作了几顶，结果达朗松戴上后，引起了不小的轰动，人人都想拥有一顶那样的帽子。随着可可·香奈儿的地位越来越高，她交际的范围越来越广，身边的名流、明星也越来越多，她总是能让当红明星穿上她的最新设计，而明星们也都以此为荣。数不尽的明星非常幸运地成为香奈儿品牌的常客，著名的法国美人，如罗密·施奈德、让娜·莫罗、碧姬·芭铎，全都喜欢以可

可·香奈儿设计的造型出现在由她们主演的影片中以及众人的面前。许多大导演也都把他们的女演员交给香奈儿，由她按照自己的审美品位去设计打扮，使这些女性在影片中放射出夺目的光彩。例如女星德菲因·塞里格因香奈儿为她在影片《去年在马里昂巴德》中所设计的造型而在欧洲电影界名声大噪，尽管这部影片评论界褒贬不一，但不可否认的是，这部影片所展示的各式各样的香奈儿小黑裙绝对是其中的一个亮点。

可可·香奈儿不仅在欧洲受到明星和导演的特别青睐，而且还吸引了好莱坞一线巨星的目光，香奈儿品牌成为她们着装的首选，像格蕾丝·凯莉、伊丽莎白·泰勒等都是香奈儿品牌的忠实粉丝。自从可可·香奈儿复出以后，美国人就毫不吝惜地给予她热烈的欢迎和热情的赞美，这让香奈儿感动不已。相形之下，法国人对她在二战中的经历揪住不放则让她十分恼火，她开始抨击法国人的刻薄和冷酷，盛赞美国女人才是最美的女人，只有美国才懂得她。美国则以更大的热情回报香奈儿。1957年9月，美国著名的奢侈品零售商斯坦利·马库斯百货公司成立50周年，公司老总致信香奈儿，邀请她参加在达拉斯举行的颁奖活动，以表彰她在优雅、魅力和创新方面所做出的贡献。香奈儿欣然应邀前往，并且从马库斯百货的拥有者斯坦利·马库斯手里，接过了20世纪最有影响力设计师的时尚大奖。

可可·香奈儿的此次美国之行，以她那独特的魅力征服了整个美国，《纽约客》杂志记者盛赞香奈儿，称她的魅力无人可以超越。那么，香奈儿是如何穿着打扮的，一见之下就征服了见多识广的记者呢？我们不妨一起来看看：一顶水手草帽；一套丝质套装，直裁式外套搭配直筒裙；棕色配白色的低跟双色鞋；还有很多的珠宝——珍珠帽针、珍珠及钻石耳环，脖子上照例戴着她钟爱的一串串珍珠，外套上别了一枚很大的胸针。简洁优雅，低调奢华，可可·香奈儿一直都是自己品牌的最好代言人，尽管她已不再年轻，但是没有人能如她这般传神地演绎这个品牌的舒适与雅致。

在记者们的眼中，这个已经74岁的老人“依然好看得令人惊叹，深褐色的眼睛，灿烂的笑容，还有像一个20岁女子般勇往直前的活力”。面对记者的话筒，这位时尚女王表现得不卑不亢，正如见惯了大场面的名人一样优雅恬淡，气定神闲。甚至当记者问起她为何隐退那么长时间的时候，她也依然表现得不慌不忙：“在我心底里，我从来没有隐退。”她说，“一直以来，我都在观察那些新的服装。最后，沉着、冷静、但是怀着很大的决心，我开始做一个美丽的系列。我在巴黎展示它的时候，受到了很多批评。他们说我过时了，说我跟不上时代了。我在心里一笑了之，我知道，我会让他们看清的。”当然，她做到了。这样一个不为外界的纷扰打乱节奏的自信女

人，一直以来都是她的时尚王国的女王，在这个领域里，恐怕还没有什么她做不到的事情呢！即使一时做不到，她也绝不会气馁，她会想尽一切办法，付出最大的努力，最终实现自己的目标。

在美国，可可·香奈儿成了名副其实的明星，她走到哪里，人们的目光就追随到哪里，她如何穿着、她如何预测未来的时尚，人们对此津津乐道。香奈儿在美国的前景是一片美好的粉红色，就和那套穿在肯尼迪总统夫人杰奎琳·肯尼迪身上的香奈儿套装一样的颜色。是的，就连美国第一夫人都喜欢穿香奈儿，为了既不影响自己丈夫的公众形象，同时又能穿上自己最喜欢的香奈儿，在不方便直接从法国订购的情况下，她甚至不惜秘密地满世界去搜罗香奈儿服饰，以及通过迂回巧妙的方式去定制。不知是否是巧合，当1963年11月22日肯尼迪总统遇刺当天，杰奎琳身上穿着的，恰好是一套粉红色的香奈儿套装，她和她的总统丈夫并排坐在汽车里，以至于当丈夫遇刺的时候，她的套装上染上了丈夫的鲜血。后来，这套衣服作为历史的见证，交给美国国家档案馆妥善保管。

不过，当“香奈儿风格”横扫大西洋两岸，获得压倒性的全面胜利的时候，许多名不见经传的小设计师也爱上了香奈儿，在他们的带动下，一股模仿香奈儿的风潮开始席卷整个时尚界。一般来说，设计师都会对自己的原创被模仿深感头痛，

但香奈儿却不，“越多越好。”香奈儿把模仿看作是对设计师最好的恭维。对于同行对自己的设计图纸、货样严防死守的做法，香奈儿十分不以为然，“一件裙子并不是一部悲剧也不是一幅画，它是一种充满魅力而又转瞬即逝的创造，而不是永恒的艺术作品。时尚应该能够消亡，并且迅速消亡，由此商业才能继续生存下去。”是啊，时尚本身就是一种产业，只有迅速地推陈出新，它才能生生不息，再出名的品牌也不能靠一两个经典款式生存下去，而必须用新的作品吸引更多的人群。既然如此，又何必把精力花在看守所谓的成果上呢？有这样的时间和精力，不如多创造一些新的作品。

“把一条裙子看作是专利，那只能是缺乏创造力的表现。”香奈儿对自己的创造力充满自信，同时，她认为，设计师之间只有互相学习、互相吸收，才能更快地进步，这就如同各民族文明的互相交融一样正常。正因为如此，当同行们成立版权协会来保护自己的设计时，香奈儿拒绝参加。与此同时，她在服装的每一个细节上更加精益求精，以保证自己的品牌用最好的品质而在竞争中立于不败之地。

是的，香奈儿从来都不是一个追求标新立异的改革家，她更喜欢把精力放在追求细节的完美上，哪怕是她设计的礼服或套装上最不引人注意的地方有一点小瑕疵，她也会反复修改，直到满意为止。她总是在脖子上挂一把剪刀，四指紧紧并拢，

轻轻拍打着一套套装的不同部位，用心去感受它是否能令穿着者舒适。一套套装调整十几次对于香奈儿来说是非常正常的事情，有时候，她甚至要调整三十几次，直到最小的细节都完美得无可挑剔。

但是，香奈儿到底是一个七十多岁的老人了，在她这样的年纪，一般人都已经在安然享受退休生活了，像她这样仍然在为理想、为事业奋斗的老人为数并不多。而且，一个人的精力毕竟是有限的，如果专注于服装设计，就很难把一个日渐庞大的公司管理好。何况，香奈儿早已不用为钱的问题操心，她工作，仅仅是因为她渴望工作、热爱工作。综合多方面的考虑，1954年冬天，香奈儿与皮埃尔·威泰默，这个被《时代周刊》称为“香水之父”的法国男人，在纽约进行了最后一轮谈判。最后的结果是，威泰默家族买断可可·香奈儿所有的股份，他们收购时装工作室，买下“香奈儿”这个名号的使用权，代价是要支付可可·香奈儿每一角每一分的花销，包括她在丽兹饭店和其他地方所有的账单。可可·香奈儿保留对创作的控制权，还有她在香奈儿香水公司的专利权利金，但不再过问公司的管理运营。

对于这样的结果，很多人感到惋惜，但在今天看来，香奈儿的决定无疑是正确的。放眼今日的时尚界，还有哪个品牌可以像今天的香奈儿一样，涵盖“经典”“年轻”“优雅”“活

力”“性感”“创意”等所有用于时装的形容词？更甚者，还有哪种时装潮流没有被包含在每一季香奈儿推出的超大完全系列里？而且在表现过所有潮流之后，还依然有不可取代的品牌特色？香奈儿简直无所不能。我们眼见了多少经典品牌发展到今天只能苟延残喘，甚至销声匿迹，然而香奈儿是幸运的，似乎当年那个精明强干而又特立独行的可可·香奈儿拥有某种穿越时空的魔力，像个法力高强的女神或者说女巫，保佑着自己创下的品牌时至今日仍然占据着时装界最尊贵的坐席。

其实，与其说可可·香奈儿有魔力，不如说她有准确的预见力，当她发现家族中没有人可以接过她一手打造的品牌的时候，她非常明智地把它交给了威泰默家族，多年香水生意的合作，使她非常明了这个家族的经营能力，也相信他们对香奈儿品牌有和她同样深厚的感情，能把这个品牌发扬光大。正是因为香奈儿女士的宽广胸襟，香奈儿女士的远见卓识，时至今日，香奈儿品牌才能仍然处于人们关注的潮流中心。试问：今天还有哪个品牌能像香奈儿这样，得到一家三代，祖母、母亲、女儿的同时钟爱？

在一个人人都爱香奈儿的时代，可可·香奈儿却出人意料地放弃了她的所有权，她用自己的实际行动，为我们诠释了什么是爱，什么是珍惜。爱，并一定是拥有，或紧紧抓住不放，只要它能获得更好的发展，那么把它送给别人也未尝不可。单

凭这一份该放手时就放手的胸襟、智慧和远见，这位七十多岁的老人，就值得我们由衷地钦佩。

第二节　传奇人生华丽谢幕

变的是我，而非时尚，时尚的是我。

——可可・香奈儿

可可・香奈儿有这样一张照片，给我留下了深刻的印象：她坐在康邦街总店的楼梯上，四周布满了她喜爱的金器、乌木漆面屏风与水晶制品。她是时尚界的大师，她在流行品位上的判断不容置疑。直到生命的尽头，她始终让自己的形象和风格更臻完美。这个可敬可畏又迷人的形象，正是可可・香奈儿留给世人的感觉。这位时装界的女王，自从复出以来，就一直住在康邦街旁边的丽兹酒店。尽管她过着王侯般的生活，走到哪里身后都跟随着一队人马，但是，当结束一天的工作，回到丽兹酒店华丽的房间时，人群散去，最后往往只剩下她一个人，日复一日孤独地躺在床上。每逢周末，她总是独自一人来到墓园，尽管她并没有一个亲人或朋友葬在这里，但她还是愿

意独自在墓园中散步，就像她童年的时候喜欢一个人在墓地中玩耍一样。

独自一人的时候，可可·香奈儿在想些什么呢？有可能还在想着她的那些套裙、外套，也有可能在回顾她一生的经历。是的，当一个人步入老年的时候，总是喜欢回忆过去，相信香奈儿女士也不例外。一路走来，可可·香奈儿在事业上取得了辉煌的成就，正如穆格拉利说："在我看来，可可·香奈儿一生就是为成功而生的。"但是，没有亲人与她分享成功的喜悦，也没有子女继承她开创的事业，这对于香奈儿来说，不能不说是人生的一大遗憾。

"过简单的生活，有丈夫和孩子——和你爱的人在一起，这才是真正的生活。"香奈儿晚年曾经这样教诲晚辈，可是我们都知道，年轻的时候，香奈儿有许多机会去过她所谓的"简单生活"，她的身边从来就不缺少追求者，只要她愿意，她完全可以像大多数女人一样，结婚、生子，过平淡的生活。但是，这个狮子座的女性选择了过和别人不一样的生活。她不甘心做任何一个男人的附庸，哪怕他富可敌国，哪怕他才华横溢。她向往自由自在的生活，为此她一次次放弃安逸的生活，全心全意去缔造自己的时尚帝国，因为可可·香奈儿是一个为工作和梦想而生的女人。小加布里埃，她姐姐的外孙女，后来回忆她的姨婆时说："她一直都在为自由而战——无论是想要

摆脱童年阴影，还是奥巴辛的艰难岁月——这也是为什么她设计那些让女人获得自由的服装。所有核心所在都是自由——为了自由地开车、骑车、走路去上班，你甚至应该忘记你穿了什么。忘怀也是一种自由——所以她自由地忘怀前尘往事。就算她不能真正忘却，她也会将记忆封存于某处，不把沉重的过往背负在身上——就像她设计的那些服装，看上去如此轻灵，仿佛毫无重量。”

为了自由地生活，为了让更多女性像自己一样自由地生活，香奈儿选择了一条孤独的路，尽管有的时候她觉得自己人生失败，并为此感到沮丧，但这样脆弱的时刻毕竟不多，正如可可·香奈儿自己所描述的那样：“我径自走在自己开辟的道路上，虽然这条路也曾使我厌烦。我是这条路的奴隶，因为这是我自己做出的选择。”更多时候，香奈儿沉浸于工作所带来的快乐中，她总是手握剪刀，甚至连就餐的时候也不例外，她一边挥舞着剪刀，一边滔滔不绝地发表言论，她语速快得让人根本跟不上她的思路。为女人设计服装已成为她生活中不可缺少的一部分，她总是让自己处于一种冲锋的状态，下一次发布会的舞台就是战场，在最后期限到来之前，她得拿出最好的作品，让巴黎看看，让纽约看看，让全世界看看，尽管已经八十多岁，香奈儿女士仍然走在时尚前端。

不过，这并不是一件容易的事情，从踏入时尚界的第一天

开始，不同设计师带来的各种标新立异的风潮对可可·香奈儿的冲击就始终没有中断过，其中最著名的当数艾尔莎·夏帕瑞丽。

夏帕瑞丽，意大利籍女设计师，20世纪30年代横空出世，她的才华就连骄傲的香奈儿也不得不表示敬佩，称她为“裁衣服的艺术家”。她喜欢用丰富如野兽派画家的色彩，加上她那惊人的想象力，创造出来的时装帝国气势直逼20年代由香奈儿创造的黑裙天下；如果说香奈儿的设计为时尚界带来一股清新自由的空气的话，夏帕瑞丽的设计就像是时尚界中的一缕既甜又呛的香气。两个人你争我夺持续多年，让旁观者不禁生出“既生瑜，何生亮”的感慨——不过，如果没有她们之间不同风格的竞争，那个时代的时尚界肯定不会像当时那样绚丽缤纷，充满生机与活力。

与出身低微的香奈儿不同，生于罗马贵族家庭的夏帕瑞丽堪称是一位艺术女青年，从出生那天起，她就是伴着那些奢华而精美的玩意儿度过的，移居巴黎后，夏帕瑞丽与众多艺术家交往起来更是如鱼得水——达利是她的座上宾，凡·童根、希鲁勃格等都是她的亲密朋友。与这些前卫艺术家的思想碰撞，开拓了这位年轻时就以才女著称的女艺术家的思维，她甚至将超现实主义的风潮引入自己的时装设计当中，与达利合作设计的那条著名的龙虾裙，就是其中的显赫之作。此后，她更是广

泛地涉猎，并且将各种流行思潮融会贯通，甚至连弗洛伊德的精神分析学都可以激发她创作的灵感。在这样开阔的思维下，她的不少设计都成为超越时代的经典之作，别的暂且不说，就说近年来一度被好莱坞名流们狂热收藏的骷髅图案，其实绝不算是号称“英国时尚教父”的亚历山大·麦昆的首创——那是夏帕瑞丽在上个世纪30年代就玩过的！

以惊人的粉红色作为自己的标志，发挥艺术家天马行空的创造力，大胆而且天才地将艺术与服装设计相结合，夏帕瑞丽的高调和张扬，让习惯了简洁、低调，喜欢纯净黑色与白色的香奈儿小姐十分看不惯。此外，夏帕瑞丽创造出来的许多服装界的“第一”，也是令香奈儿十分不舒服的原因之一。

她是第一个创造主题时装展的设计师，并且在1935之后的五季中，曾经一下子推出了八个主题系列。

她将服装上的视觉焦点从传统的腰臀位置上移到肩部，通过加宽垫肩，以调整女性肩臀的视觉比例，一时间带动女权主义盛行的垫肩流行风潮——直到20世纪80年代，这股风潮还深深地影响了主宰着女性时装设计的男性设计师们。

当第二次世界大战爆发，可可·香奈儿关闭自己的时装店时，有些人认为，这是香奈儿在与夏帕瑞丽的竞争中甘拜下风的表现，因为在此前的你争我夺中胜负难定，所以借战争的机会避其锋芒。尽管事实并非如此，但这种说法却从侧面说明

二人竞争的激烈。不过，才华横溢的夏帕瑞丽在二战结束后却没什么作为，虽然也曾在1945年一度恢复店面，但是到了1954年，也就是可可·香奈儿复出的那一年，夏帕瑞丽黯然关闭了自己的店面。在两个人的竞争中，香奈儿终于笑到了最后——这样的结果，也许正是从另一个角度诠释了香奈儿所说的那句话："流行稍纵即逝，但风格永存。"

而这一次，在时尚界无可争辩地辉煌了数十年的香奈儿面临的冲击，来自于伦敦流行时尚趋势设计师玛丽·奎恩创作的迷你裙。

时至今日，迷你裙对于我们来说已经毫无新鲜性可言，但是在20世纪五六十年代战后新旧思潮的交替中，它的问世，基本上可以用"惊世骇俗、离经叛道"这八个字来形容。不过显然，年轻女孩子不喜欢总是被限制在优雅的高级时装中，有的时候，她们希望和母亲甚至祖母穿不一样的东西。与其说她们选择超短裙是出于喜欢，不如说是因为她们渴望新鲜，渴求变化，希望自己看起来与众不同。玛丽·奎恩敏感地发现了这种状况，于是她和丈夫率先抛弃了那些年长而保守的顾客，专注于年轻人的世界，并且亲自操刀设计服装，在自己的店面中售卖。他们推出的第一款服装，就是日后闻名遐迩的迷你裙。

在那个时代的英国，尽管裤装早就普遍被现代女性接受，但是最大限度地露出自己的双腿，显然一开始并没有让接

受传统淑女教育的英国人理解，早在迷你裙发明之前，迪奥因为把裙子的下摆剪短了几寸就曾引起了时尚界的轩然大波。事情过去不过短短的数年，玛丽·奎恩的迷你裙就完全颠覆了传统，它将年轻女孩子的美腿大张旗鼓地展示给世人，这代表了怀疑、反叛、解放与自由，迷你裙就像专门为这样的年轻一代设计的一样，很快地便风行开来。

虽然可可·香奈儿对这种着装风格十分不屑，但是，很显然，她的意志也无法阻挡这股以短为美的时尚潮流滚滚而来，不仅年轻女孩纷纷露出光润的大腿，甚至一些上了年纪的女士也毫不介意地露出已经明显刻上岁月痕迹的皮肤。一时间，许多时装公司纷纷跟风去生产迷你裙，只有香奈儿不为所动，虽然公司的业务量明显减少，很多员工也都在质疑：老板是不是太顽固了？把裙摆提高一些又有多难呢？香奈儿仍然不改初衷，她始终坚持自己的风格，因为她相信，“懂行的主顾穿上几天超短裙，还会回到香奈儿，我们的衣服可以供她们一年四季都有选择，超短裙每年能有多长时间的生命呢？”

事实再一次证明，可可·香奈儿的坚持是正确的。尽管接下来的几年，在新风尚的冲击下，她每隔半年举行的时装发布会受到媒体的冷遇，来参加的人也表现得缺乏热情，甚至有很多人不等发布会结束就提前退场，但是，数年后，《女装时报》发布的一项在纽约所做的调查，让人们再次见识到了香奈

儿准确的判断能力和预测能力。这项调查显示，在众多时装公司亏本之际，香奈儿公司的销售额同比上升了30%。

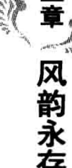
这个时候，迷你裙的风头已经过去，短短的裙摆毕竟不适合所有的场合。其他服装公司亏本，皆因盲目跟风。而可可·香奈儿的过人之处就在这里，她从来不被潮流牵着鼻子走，她始终坚持自己的风格，因为潮流瞬息万变，没有谁总是看得准、跟得上，改变自己去迎合潮流，始终是一件费力不讨好的事情。一条超短裙，它的寿命也不过匆匆数年而已，当你还在因跟上潮流而沾沾自喜的时候，它已经过时了，走在时尚前面的设计师已经开始创作新的款式了。时尚的更迭就是这样迅速，所以一个天才的设计师，她的过人之处不在于她是否跟得上潮流，而在于她是否有眼光预见潮流，是否有能力引领潮流。可可·香奈儿之所以被人们称为伟大的设计师，就在于她从来不迎合潮流，她一生都在致力于引领潮流，如果暂时做不到这一点，她也不会改变自己的风格去迎合别人，她相信，总有一天人们会认同她的风格。事实一次又一次地证明，香奈儿设计创作的，是永恒的流行。

遗憾的是，香奈儿的风格可以永存，但是她的生命，却随着时间的流逝渐渐走到了尽头。

1971年1月的一个星期六，为即将到来的时装发布会，可可·香奈儿照例独自工作到很晚。第二天，因为员工们都休

息，香奈儿也只得留在饭店里。她的朋友克劳德·德雷中午来拜访她，她们在楼下的餐厅共进午餐。她们在那里聊了很久，当她们离开的时候，夕阳西下，天已经快黑了。德雷向香奈儿挥手道别，香奈儿告诉德雷，明天她还照常去康邦街工作。

回到丽兹饭店自己的白色卧室里，香奈儿立刻和衣躺在床上，她告诉女仆席琳自己很累，想休息一会儿。晚上8点半左右，香奈儿从梦中醒来，大声喊着席琳的名字，让她赶快把窗户打开，说自己快要喘不过气来。在席琳的帮助下，香奈儿像往常那样，为自己注射了药物。这是一种类似于吗啡的药物，多年以来，她都是依赖这种药物才能入睡。她必须保证有充足的睡眠，因为劳累了一天，她需要休息；也因为只有在睡梦中，她才能抵抗清醒时难以忍耐的孤独。

不过，香奈儿的睡眠质量很差，她饱受噩梦的困扰，而且，她梦游的老毛病重新发作，有时，她会突然从床上坐起，拿起剪刀胡乱地剪着她的睡衣；有时，她会走进浴室，拧开水龙头，一遍又一遍地洗手。不知道多少次，她从床上摔下来或者在浴室里滑倒，但是她从不去看医生，她总是独自一个人默默地处理好伤口。她不愿意以这样不体面的形象示人，即使已经七八十岁，她仍然只愿意向人们展示她美好的一面。

然而这一次，香奈儿睡得十分安稳，没有噩梦，没有梦游，她在睡梦中去了另一个世界。女仆给她换上她喜欢的白色

套装的衬衫，为她戴上心爱的项链，这个叱咤时尚界近半个世纪的女性，带着她的机智和俏皮，结束了她传奇的一生。在她活着的时候，她总是感到难以面对自己的过往，总是喜欢用一个又一个谎言来掩盖真相，当她逝去以后，她终于不再被这样的担心所困扰。她那么不喜欢孤独，但是仍然孤独地度过了余生；她生前是那么显赫，可当她临终的时候，一切又是那么平淡。

依照香奈儿的遗愿，人们没有把她葬在巴黎，而是葬在瑞士洛桑的墓园。墓碑上刻着五只狮子和一个简单的十字架，在她的名字之下，写着出生和死亡日期。香奈儿远离时尚界的时候，曾经在瑞士居住，她不仅在那里买了房子，还度过了她人生中最闲适的时光。香奈儿把自己最后的归宿选在这里，固然是喜爱这里的皑皑白雪和纯净天空，相信她更喜爱这里自由的空气，在这里，不会有人对她过去某一段的经历指指点点，她将获得难得的安宁。

香奈儿身后留下的财富有多少？有人说是9000万美元，有人说是达到了数亿美元。可她没有法定的继承人。

当香奈儿的丧礼在康邦街附近最宏伟的教堂——玛德莲教堂举行时，香奈儿的所有模特排成一队长龙来向她告别。尽管这些年轻女孩对香奈儿以往的严厉颇有一些微词，但是，真的失去了她，这些女孩子就像失去了生命的支撑，显得惶然不知

所措：今后的香奈儿公司将何去何方？这里的T型台是否还能是一条康庄大道，引领着她们走向光明的未来？

不仅仅是这些漂亮的姑娘们忧心忡忡，那个时候，很多人都对失去灵魂人物的香奈儿品牌的发展深怀忧虑。的确，因为有了可可·香奈儿，才有了与她同名的品牌，她们一起成长、壮大，她们之间的关系，可以用“一荣俱荣，一损俱损”来形容；当这个人远去的时候，人们为品牌的生命担忧，也是很正常的事情。不过现在我们已经知道了，人们的担心是多余的，香奈儿女士去世四十多年后，香奈儿品牌如她在世时一样，依然走在时尚潮流的前列。

第三节　斯人虽去风格永存

传奇的生命比其主人公的生命更为长久。

——可可·香奈儿

众所周知，香奈儿品牌能有今天的辉煌，离不开香奈儿女士以及现任香奈儿公司总设计师的卡尔·拉格菲尔德的功劳，但是，我们也必须承认，如果没有威泰默家族三代人的传

承，也不会有香奈儿的今天。没有他们，为香奈儿赚了最多荣誉和金钱的5号香水就不可能那么快走上市场；没有他们，上个世纪50年代香奈儿女士的复出就只能是空想；没有他们，就很难想象拉格菲尔德会成为今天的时尚霸主……尽管在与威泰默家族合作过程中出现过分歧，然而没有继承人的香奈儿女士在离世之前，仍然放心地选择把香奈儿品牌全权交给了威泰默家族，足以证明她对威泰默家族的认可。至于香奈儿现任总设计师拉格菲尔德，他这样形容他和香奈儿所有者的关系："在整个事业中，有一个超凡的人，那就是阿兰·威泰默（Alain Wertheimer）。如果不是他，我将无法工作，他是百分百在背后支持我的。所以，我可以做我想做的，即使我想做的和政治、商业问题有冲突的时候。"

同是香奈儿品牌的功臣，比起香奈儿和拉格菲尔德的备受瞩目，很多人甚至都不知道威泰默家族的存在，即便知道，也了解不多。这当然不是因为他们做得少，而是因为大多数时候他们只做不说或者很少说。正如香奈儿现在的掌门人之一杰拉尔·威泰默（Grard Wertheimer）在2001年参加香奈儿的一场时装秀时所说的："我们是一个谨慎的家族，（对香奈儿）我们从来不说什么。香奈儿是关于可可·香奈儿的，是关于卡尔的，是关于每一个在香奈儿工作、创作的人的，而不是关于威泰默家族的。"

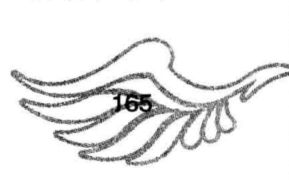

在这个就连企业家们也竞相成为明星的年代，威泰默家族的低调无疑有些不可思议，尤其对于家族企业而言。但是，这显然没有影响他们的成绩。让我们简单回顾一下威泰默家族与香奈儿的渊源，这样我们就会了解，在香奈儿品牌的发展壮大中，这个家族究竟担当了什么样的角色，有着怎样重要的地位。

威泰默兄弟与香奈儿相识于20世纪20年代，不过，威泰默家族的起源却可以追溯至中世纪的德国。普法战争期间，皮埃尔的父亲欧内斯特离开家乡阿尔萨斯来到巴黎。19世纪70年代，欧内斯特投资了一个化妆品公司——夜巴黎（Bourjois）。到了20世纪20年代，欧内斯特的两个儿子：皮埃尔和保罗，已经将这家公司变为法国最大的化妆品和香水公司了。

1924年，香奈儿5号香水问世后，为了能迅速投入批量生产，可可·香奈儿、皮埃尔和老佛爷百货的创始人巴德尔三方达成协议，成立了香奈儿香水公司（Les Parfums Chanel）。皮埃尔同意让5号香水在他的工厂生产，并获得70%的利润，巴德尔赚取20%作为中间费（后来威泰默家族买下了这20%的股份），香奈儿只得到10%的利润分配。后来，巨大的利润让香奈儿对最初达成的协议感到不满，她和威泰默兄弟之间纠纷不断，直到可可·香奈儿退隐8年后决定重新回归时尚界的时

候，皮埃尔不仅全力赞助她的第一个时装发布会，并在她失败后仍然支持她、鼓励她，他们之间才化干戈为玉帛，成为真正的朋友。后来，皮埃尔又与可可·香奈儿达成了协定，香奈儿放弃了所有的股份，并且不再过问公司的管理运营。至此，威泰默家族完全拥有了香奈儿公司。

1963年，皮埃尔去世，他的儿子雅克继承了香奈儿公司。当时，雅克已经55岁了，他把大好时间都花在了赛马上，因此对于经商，他并不像他的父辈那样有丰富的经验，对于香奈儿品牌，也不像父辈那样怀有深厚的感情。但是毕竟，他亲眼见证了这个品牌在香奈儿女士及其父辈的手中发展壮大的30年，他还经历了香奈儿最后8年的设计生涯，后来又看见拉格菲尔德接手时装屋。他是香奈儿历史的重要见证人之一，也许并没有做出什么大的功绩，但是他至少保持了香奈儿公司的正常发展。

1974年，香奈儿公司的业务一度变得萧条，就在这个时候，25岁的阿兰从父亲雅克手里接管了公司，香奈儿品牌能够重现辉煌，他居功至伟。尽管接手香奈儿时，阿兰也并没有什么经商经验，但是，从小在商业世家中耳濡目染，使他天生就拥有敏锐的商业嗅觉，他很快就看到自己该做什么了。他开始重新定位香奈儿5号，控制渠道的发展，把它从医药产品渠道上撤下来，只在高端渠道销售，并推出了香奈儿美女

（Chanel Beaut）化妆品系列。1980年，阿兰聘请了凯蒂·达雷西奥（Kitty D'Alessio）去经营美国香奈儿分公司。这在香奈儿发展史上，无疑是一个十重要的决定，因为负责香奈儿广告业务多年的凯蒂·达雷西奥为香奈儿带来了一个新的设计师卡尔·拉格菲尔德。

凯蒂·达雷西奥十分明白，在变化迅速的时尚界，香奈儿公司需要快速调整的是什么：一个新的设计师。她把目光瞄准了德国著名设计师卡尔·拉格菲尔德。"我已经注意他的工作很久了。我想他是非常有才华的，而且对现代性有很好的感觉。他以前的作品，从没有抄袭香奈儿或者受到其影响，非常具有原创性，这非常吸引我。"因此，可以说，如果没有阿兰，就没有凯蒂·达雷西奥，也就没有拉格菲尔德的加入。

其实，即使没有香奈儿，威泰默家族也是非常富有的。不过，香奈儿的成功，给了这个家族更多的荣誉和财富，使其更上一层楼。现在，威泰默家族的财产估计已经达到了70亿—80亿美元。

令很多人都感到不解的是，无论是可可·香奈儿，还是拉格菲尔德，作为一名时尚设计师，他们都是高调甚至是张扬的，而与此格格不入的是，香奈儿的企业文化却是保守的。是什么力量造成了这种保守的文化，并且将香奈儿的这种保守文化一直传承至今？仔细想想，也许其背后的威泰默家族能给我

们一些解答。威泰默家族的低调、波澜不惊与香奈儿品牌能带给人的安全感，似乎真的有某种默契。当阿兰和杰拉尔去参加香奈儿的时装秀时，他们总是悄悄地走进去，并且从来不坐第一排的位置。他们很少参加香奈儿的新店开幕或者其他活动，也从来不让自己的名字出现在媒体的宣传上。他们拒绝许可经营、拒绝大肆扩张。很多年前，阿兰非常难得地接受了《葡萄酒观察家（Wine Spectator）》的一次采访，他说："许可经营可以赚钱，但是，那不是做家族企业的方式。我之所以会接受你们的采访，是因为我非常高兴与你谈葡萄酒和马……但是我不接受关于香奈儿的采访，因为，那对于香奈儿的经营没什么用处。"

也许正是这样的低调，才能让他们的内心更平静，更能不为世事沉浮所左右，才能让他们在香奈儿品牌的发展上看得更高、看得更远。他们不受外界公布的增长数字的牵绊，他们注重长期投资。正如阿兰曾经指出的："我们不总想着回报。我们不是为了卖而买的。我们买来是为了让它更好。"

买，不是为了卖，而是为了让它更好，我相信这是威泰默家族一贯的商业信条，当初可可·香奈儿和皮埃尔最后一次谈判的时候，一定是被这样的信条所打动，所以才会最终放弃所有的股份，把这个就像自己的孩子一样、与自己同名的品牌交到了威泰默家族的手中，而这个家族确实不负香奈儿所望，在

她离去至今的四十多年来，驾驶着这艘时尚的战舰一路乘风破浪，将香奈儿的风格一路传承下来。

品牌的发展，固然离不开好的经营管理者，但是，一个天才的设计师，同样是如香奈儿这样的超级名牌不可或缺的灵魂人物。卡尔·拉格菲尔德，一位有着瑞典和德国血统的鬼才设计师，他总是戴着黑色的大墨镜，手拿扇子、脑后拖着一条辫子，就是这样永恒造型的一个人，长久以来占领着时尚圈的制高点。

1983年，卡尔·拉格菲尔德成为香奈儿品牌的总设计师，在外界普遍不看好的情况下，拉格菲尔德成功地使香奈儿品牌复活，令其成为世界上最赚钱的时装品牌之一。在他的领导下，香奈儿风格占领了20世纪80年代初期的杂志版面。卡尔·拉格菲尔德最为人所津津乐道之处，就是他不仅继承了香奈儿优雅内敛的风格并且把它发挥得淋漓尽致，而且和香奈儿一样，充满才华的他身上同样流着离经叛道的血液。他在上任后的第一季时装发布会上就将长裙裙摆剪破，搭配鲜艳夸张的假珠宝首饰，立刻震惊了整个时尚界，也将香奈儿品牌的声势推向另一个高峰。

人们都说，除了拉格菲尔德，没有哪个男人能领会香奈儿时装的真谛。当然，做到这一点，除了天赋之外，他也的确下了一番苦功。从接管香奈儿王国第一天，他便开始建立备忘

录，从可可·香奈儿设计制作的第一件衣服开始，按每年、每10年的顺序排好，然后仔细观察，认真揣摩分析可可·香奈儿在1939年以前约15年间的全部作品中所折射出的女性形象。法国路易十四时代的装饰风格，18世纪流行的洛可可纹饰，以及具有浓郁东方风味的日本屏风画，都成为他创作灵感的来源。他的时装常常充满了一种难以言状的情愫和无法拒绝的诱惑力，继承着香奈儿女士的精神内核，却又充斥着属于拉格菲尔德“我行我素”的自恋，正如这位十分了解香奈儿的设计理念和时尚原则的新任时尚总监，为香奈儿品牌发展而发明的口号：发挥过去的元素，创造更美好的未来。

从1983年起，无数由可可·香奈儿创造的设计版本，经过卡尔·拉格菲尔德更新后，以崭新的面貌出现在他的香奈儿时装展中。在他每年为香奈儿制作的8个系列的服装，包括成衣和高级时装中，这位“时装界的凯撒大帝”总是在完美地提炼出可可·香奈儿提出的优雅概念精髓的同时，恰到好处地改良比例，适可而止地注入运动、摇滚元素，不仅留住一批忠心顾客，还吸引了一众年轻的消费者，并将高级定制服装的精湛工艺发扬光大，因而成功地将战后的香奈儿品牌引领上一条摩登典雅的康庄大道。

在卡尔·拉格菲尔德的领导下，在众多服装品牌相继消失的同时，香奈儿的名字始终出现在当代时尚的最前端。事实

上，卡尔·拉格菲尔德是今日时尚圈中少数几个能勇敢地抵抗来自米兰成衣时装这个劲敌的设计师之一。

这就是可可·香奈儿的不同凡响之处，虽然她已经离去，但是她用她的经营理念和时尚观点，深深地影响了她以后的品牌所有者和设计师。当然，仅有这些，还不足以表现可可·香奈儿的非凡魅力，实际上，无论生前身后，这个在法国人看来可以和戴高乐相提并论的女人，永远都是聚光灯下的主角，不曾离去。她的传奇经历不仅一直都被人们所津津乐道，更是记者、专栏作家、剧作家以及电影导演乐此不疲地挖掘的题材宝库。

可可·香奈儿在世的时候，百老汇筹划根据可可·香奈儿的亲身经历创作了一部音乐剧《可可》，这部音乐剧由艾伦·杰伊·勒纳撰写剧本，安德烈·普烈文谱曲。经过四年的筹备，这部音乐剧终于搬上了舞台，由凯瑟琳·赫本担任女主角，扮演香奈儿从出道到20世纪70年代回归的这段经历。编剧勒纳是一个视角独特的艺术家，他并没有如一些人所愿，过多地渲染香奈儿的感情经历以及她取得的辉煌成就，而是独辟蹊径，将笔墨更多地集中在香奈儿的自由精神（“一个女人最需要的是独立于男人，而不是平等，平等不过是退而求其次”）和她作为设计师的独立自主上（“什么都可以降价，除了我”）。

这部音乐剧共演出了329场，遗憾的是，本来答应作为嘉宾去纽约为音乐剧的首场演出捧场的香奈儿，最终却没有成行。可可·香奈儿本来一心一意要去看看自己的经历怎样被搬上舞台，她甚至还为此特别设计了一袭白色的亮片晚礼服，但是临行前一周，香奈儿的右手不知为何突然麻痹，她不得不赶紧住进了医院，因为和观看音乐剧比起来，治好她的右手无疑更加重要，即将到来的发布会还等着她去筹备，而一个设计师不能拿剪刀，那将是怎样的一个悲剧啊！香奈儿就这样与音乐剧《可可》失之交臂。

香奈儿去世近四十年后，2009年，由法国最具人气的女明星奥黛丽·塔图担任主演的《时尚先锋香奈儿》和由安娜·穆格莱莉担任主演的《香奈儿与斯特拉文斯基的秘密情史》相继上演。“任何想要创造自己未来的女性，都一定能与早期的香奈儿女士有所共鸣。一位未受教育的女性，梦想踏入时尚的世界，同时能够强调自己的特质，忘掉一切，勇敢迈向属于她的未来。这就是整部电影如此动人、摩登的元素，也是我受邀演出此角色时，毫无犹豫就答应的原因。”奥黛丽·塔图对接受邀请出演这部影片的一番解释，表明她不仅仅是形似年轻时的可可，对可可·香奈儿的传奇经历也有非常深刻的理解。除此之外，由美国奥斯卡影后雪莉·麦克雷恩主演的香奈儿女士传记片《可可·香奈儿》是一部分上下集播出的电视电影，而

好莱坞正在计划拍摄一部香奈儿传记片，主角已选定黛米·摩尔。岁月的长河始终无法湮没这位时尚女王的音容笑貌，除了她留下的香奈儿套装及香水，她的种种经历仍然是人们热衷谈论的话题。

传记作家同样热衷于还原可可·香奈儿的人生经历，法国时尚杂志《玛丽—嘉儿》主编马赛尔·海德里希前前后后跟踪采访香奈儿12年，写下了《时尚先锋香奈儿》一书。法国作家保罗·莫朗独辟蹊径，写了《香奈儿的态度》，以独白形式讲述了女主人公精彩跌宕的人生。在香奈儿女士诞辰128年的时候，英国著名传记作家、知名的时尚专栏作家贾斯迪妮·皮卡蒂应香奈儿公司之邀，写作了《可可·香奈儿的传奇一生》，以详实的资料、优美的笔触为我们揭开了这位非凡女性的一生经历，其中不仅有首次披露的近200张独家珍藏照片，还有卡尔·拉格菲尔德亲笔绘制的大量精美插图。

可可·香奈儿，这位真正开创了20世纪服装变革的伟大女性，20世纪最杰出的时装大师之一，她的生命虽然已经远去，但是她的故事仍然鲜活，她的同名品牌仍然是总能推陈出新的一线大牌，香奈儿的品牌魅力，已然是推动全球市场消费革命的动力之一。我们常常听到女人们为香奈儿发出这样的感叹：“如果买不起一只2·55包包，就买瓶No.5香水吧。或者，买只唇膏……总归，是香奈儿就好。”

这就是香奈儿的魔力，这就是香奈儿的传奇，这个传奇由可可·香奈儿女士开创，如今，传奇在她的继任者们手中延续，他们有信心将它继续延续下去。不信？你听，在以传播时尚为己任的香奈儿集团年轻的心脏中，仍然跳动着诠释优雅经典的有力节奏，以及续写美丽传奇的强烈渴望。

可可·香奈儿名言（中英文对照）

A woman who doesn't wear perfume has no future.

一个不喷香水的女人是没有未来的。

In order to be irreplaceable, one must always be different.

要做到不可替代，就要与众不同。

Some people think luxury is the opposite of poverty. It is not. It is the opposite of vulgarity.

有些人认为奢华的对立面是贫穷。事实并非如此。奢华的对立面是粗俗。

A girl should be two things: classy and fabulous.

一个女孩必备的两样东西：优雅和美丽。

Nature gives you the face you have at twenty; it is up

to you to merit the face you have at fifty.

20 岁时的面孔是上天给你的，50 岁时的面孔是你自己决定的。

I don't understand how a woman can leave the house without fixing herself up a little – if only out of politeness. And then, you never know, maybe that's the day she has a date with destiny. And it's best to be as pretty as possible for destiny.

我无法理解，一个女人怎么能够不稍微打扮一下就出门——哪怕是出于礼貌。而且，谁也说不准，也许那天就是她遇到命中注定的缘分的日子。为了命中注定的缘分，最好是能多漂亮就多漂亮。

When accessorizing, always take off the last thing you put on.

当搭配配饰时，永远把你最后戴上的东西拿下来。

Look for the woman in the dress. If there is no woman, there is no dress.

记得要寻找穿衣服的女人。如果完全看不到女人，衣服的意义就失去了。

There are people who have money and people who are rich.

有些人很有钱，而有些人很富有。

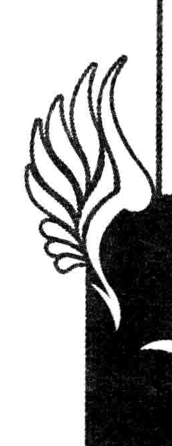
My reason for choosing diamonds is that, dense as they are, they represent the greatest worth in the smallest volume.

我之所以选钻石，是因为它们总是可以在最小的单位里体现最大的价值。

Luxury must be comfortable, otherwise it is not luxury.

奢华必须舒适，否则并非奢华。

I was the one who changed, it wasn't fashion. I was the one who was in fashion.

变的是我，而非时尚，我就是时尚。

Dress shabbily and they remember the dress; dress impeccably and they remember the woman.

穿着破旧，则人们记住衣服；穿着无暇，则人们记住衣服里的女人。

I love luxury. And luxury lies not in richness and ornateness but in the absence of vulgarity. Vulgarity is the ugliest word in our language. I stay in the game to fight it.

我爱奢华。奢华并不依存于阔绰和华丽，而是显现在不粗俗之中。粗俗是我们语言中最丑陋的字眼。我身在这场竞争中，就是为了对抗它。

A fashion that does not reach the streets is not a fashion.

穿不上街的时尚，就不是时尚。

Fashion passes, style reminds.

流行易逝，但风格永存。

Fashion is architecture: it is a matter of proportions.

时尚是建筑学：有关比例的问题。

"Where should one use perfume?" A young woman asked.

"Wherever one wants to be kissed." I said.

"应该在何处擦香水？"一位少妇问我。

"只要是想被亲吻的地方。"我如此回答。

The best color in the whole world is the one that looks good on you.

最适合你的颜色，才是世界上最美的颜色。

There is no time for cut-and-dried monotony. There is time for work. And time for love. That leaves no other time.

没有时间做一成不变的单调事。工作需要时间，爱情需要时间，就没有时间做其他了。

Fashion is made to become unfashionable.

创造时尚就是为了使之过时。

Don't spend time beating on a wall, hoping to transform it into a door.

不要浪费时间敲一堵墙，你无法将其变做一扇门。

You were just in love with someone who didn't love you, and I didn't realize I was in love with someone who did.

你只是爱上一个不爱你的人，而我是没有意识到自己爱着这个一直爱着自己的人。

I resist you, not lack of love, just because I am afraid of losing myself in it.

我拒绝你，不是因为不够爱你，就是因为怕自己太爱你以至于迷失自己。

Innovation! One cannot be forever innovating. I want to create classics.

创造！人不能永远创造。我想做的是制作经典。

I am falling for you.

我为你沉沦。

My heart is, and always has been, yours.

我的心现在乃至永远都属于你。

[General Information]
书名=时尚女王可可・香奈儿
作者=翁和弟编著
页数=180
SS号=13519171
DX号=
出版日期=2014.03
出版社=吉林出版集团有限责任公司